

Rapport annuel 2011

Conseil des arts de Montréal

1	Mission
2	Rapport de la présidente
5	Rapport de la directrice générale
9	Programme général de subventions
21	Programmes
30	Les prix
33	La Maison du Conseil des arts de Montréal
34	Subventions
40	Conseil, comités et personnel
42	Partenaires
43	États financiers
54	English Version

Mission

En tant qu'organisme au service du milieu artistique de la métropole, le Conseil des arts de Montréal soutient et reconnaît l'excellence dans la création, la production et la diffusion artistiques professionnelles, au moyen d'appui financier, de conseils et d'actions de concertation et de développement.

Le Conseil mise sur son ancrage dans le milieu des arts, ainsi que sur des échanges soutenus avec le milieu artistique, la Ville de Montréal, les administrations municipales et les milieux d'affaires, afin de contribuer pleinement au rayonnement des arts à Montréal et favoriser la participation des citoyens à la vie artistique montréalaise.

Rapport de la présidente

L'année 2011 a été une année bien remplie pour le Conseil des arts de Montréal. L'inclusion de la relève et de la diversité, l'amélioration de l'innovation et l'implication accrue du secteur privé dans le soutien aux arts constituent les enjeux principaux de notre planification stratégique 2009-2012 et 2011 a été une année de progrès importants. Ces axes de développement sont aussi les meilleurs actifs de l'avenir des arts et de la culture à Montréal. À travers eux, c'est la capacité de renouvellement de la créativité artistique qu'on a voulu renforcer et stimuler. Et l'enjeu principal derrière ces axes est certainement une attitude générale de collaboration, d'ouverture, de partage et de complémentarité.

Le Conseil des arts de Montréal a consolidé une culture d'échange et de collaboration avec la Ville de Montréal, que ce soit avec le Service de la culture, du patrimoine, du sports et de la vie communautaire, les arrondissements ou les élus municipaux. La réalisation commune de l'événement des Prix de Montréal pour les arts et la culture illustre très bien la relation d'échange qui caractérise maintenant nos liens avec la Ville. Le réalignement du programme de tournées avait nourri la planification stratégique pour redéfinir et réattribuer les tâches et responsabilités avec Accès culture et les diffuseurs municipaux dans cette optique de complémentarité. Cette réévaluation de l'aide à la tournée avait aussi mis en lumière le besoin de résidences de création tant de la part des diffuseurs que des artistes.

Après les écrivains, les cinéastes et les chorégraphes bénéficient à leur tour de résidences dans les villes et arrondissements de l'île. Parmi les belles initiatives très appréciées de tous les participants, *Libres comme l'art* est un projet de résidence vraiment original, car il permet à des

jeunes du primaire et du secondaire de participer, avec leur propre créativité, au processus de création des artistes.

À travers ces axes, le Conseil a augmenté sa capacité de repérage, de conseil et d'accompagnement des artistes de la relève et la diversité et de ceux cherchant à innover ou à bâtir des liens avec le monde des affaires. Plusieurs programmes adaptés à ces besoins ont été mis en place, le plus souvent en partenariat. Du côté de la relève, il y a ORAM qui s'inscrit maintenant dans une entente triennale avec le Forum Jeunesse de l'île de Montréal, la CRÉ et le CALQ, le *Prix de la relève* avec la Caisse de la culture et *Premières expériences de travail* avec le Fonds de solidarité FTQ et Service Canada. La diversité a bénéficié du *Prix de la diversité*¹ et de *démArt-Mtl* avec le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles et Emploi-Québec. L'encouragement à l'innovation se fait notamment avec le programme de *Soutien des pratiques émergentes*, cofinancé par la CRÉ, qui s'adresse à toutes les disciplines.

Le développement du mécénat et du financement privé représente encore un défi important pour les organismes artistiques, surtout les petits. L'étude sur la culture et le financement privé² de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, à laquelle le Conseil a contribué, révélait, en plus de la fragilité du cœur créatif, la répartition très inégale du financement privé selon la taille des organismes et selon leur secteur d'activité. Ces constats ont orienté nos actions vers des interventions structurantes,

1 Avec la Place des Arts, le MAI, Vision Diversité et CBC Montreal

2 *La culture à Montréal : impacts économiques et financement privé*, novembre 2009

telles que Go-C.A., *Arrimages*, la Table d'actions arts-affaires et bientôt un portail arts-affaires, qui ciblent davantage les petits et moyens organismes et les disciplines délaissées. Heureusement, avec le Comité de pilotage de *Montréal, métropole culturelle*, la Fondation du Grand Montréal, le CALQ (Mécénat Placements Culture) et plusieurs personnalités d'affaires, le Conseil n'est pas seul à réfléchir aux moyens de les aider à développer leur expertise et compétence dans la recherche de financement privé et de dons.

On doit également souligner la refonte complète du site Internet dans l'esprit 2.0. Ceci a permis d'améliorer notablement les communications du Conseil et de lui donner un meilleur positionnement dans l'univers des médias, anciens comme nouveaux, notamment dans les réseaux sociaux avec sa page Facebook (2400 amis) et son fil Twitter (4300 abonnés).

Élément majeur du plan stratégique, le fonctionnement du Conseil a été optimisé pour le doter d'un véritable conseil d'administration incluant des comités de gestion et des règles administratives adaptées. De plus, la fonction d'évaluation qui était jusqu'alors une responsabilité exclusive des membres du Conseil, a été déléguée à neuf comités de pairs, présidés chacun par un membre siégeant au Conseil. Ces nouveaux comités de cinq à neuf personnes diffèrent des jurys de pairs traditionnels par un mandat de trois ans favorisant la continuité, le sentiment d'appartenance et le partage d'une vision au service de la vie artistique montréalaise. Quant aux administrateurs, ils prennent connaissance et débattent des recommandations des comités d'évaluation, tout en ayant davantage de temps pour échanger sur les autres dossiers stratégiques.

Cette nouvelle structure a apporté beaucoup d'oxygène au Conseil en permettant de renforcer ses expertises à tous les niveaux, d'ajouter des membres compétents et de doter l'organisation des meilleures pratiques de gouvernance. Le Prix Korn/Ferry International – Journal Les Affaires que le Conseil a remporté en 2012 pour l'excellence de sa gouvernance a bien montré le succès de l'opération.

Le Conseil a par ailleurs innové en tenant sa première assemblée générale annuelle qui a été une occasion d'être encore plus transparent. Le conseil d'administration en a profité pour faire rapport de ses activités et répondre aux questions des quelque 150 participants composés d'artistes, de gestionnaires culturels, d'élus et de partenaires.

En somme, le Conseil des arts de Montréal a beaucoup évolué avec ce plan stratégique 2009-2012 pour devenir un organisme plus dynamique, plus en phase avec les réalités de son milieu et mieux outillé pour répondre aux défis qui perdurent comme ceux qui se pointent. Parmi ces derniers, figurent les technologies numériques et leur impact sur la production, la diffusion et la réception des œuvres, l'interdisciplinarité qui interroge de plus en plus les catégories artistiques, le partage des ressources et le transfert des compétences, la gouvernance des organismes, les résidences comme mode de création et de médiation. Il faudra choisir et se donner des priorités, un exercice que le Conseil fera dans les prochains mois en invitant tous les acteurs du développement culturel à y contribuer.

En terminant, je remercie tous les membres du Conseil qui ont participé avec une grande disponibilité à ces réalisations, et plus spécifiquement ceux et celles qui ont complété leur mandat en 2011 : Manon Barbe,

Michel Des Jardins, Pierre R. Desmarais, Bernard Falaise, Michèle Febvre, Érica Pomerance, Yves Sheriff et Kiya Tabassian. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux, Philippe Baylaucq, Marilyn Burgess, Jasmine Catudal, Jean-Pierre Desrosiers, André Dupras, Karla Étienne, Claude Trudel et Lise Vaillancourt qui auront, entre autres choses, à élaborer avec nous la prochaine planification. Je tiens particulièrement à remercier Danielle Sauvage et son équipe qui ont su concrétiser avec passion, efficacité et ouverture les idées et les décisions du Conseil et construire les partenariats nécessaires à notre développement.

Enfin, un réel remerciement au Maire Tremblay, à Madame Helen Fotopulos et à son administration d'avoir soutenu le Conseil avec constance et détermination. Tel que le maire l'avait promis, le budget du Conseil a atteint 12,5 millions \$ en 2012. Grâce aux augmentations prévues et régulières, le Conseil a pu réaliser ses objectifs stratégiques, tout en augmentant son appui aux organismes artistiques qui œuvrent sans relâche pour le développement de notre métropole.

Louise Roy
Présidente
Conseil des arts de Montréal

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Louise Roy' in a stylized, cursive script.

Rapport de la directrice générale

21 poètes réunis dans l'Atrium de la Maison du Conseil sous la gouverne bienveillante du Poète de la cité, Claude Beausoleil, récitent des poèmes en hommage à Montréal et à la Journée de la poésie... 96 élèves de l'école secondaire Saint-Louis, dans le cadre de 6 rencontres de travail et 18 ateliers dirigés par le chorégraphe Emmanuel Jouthe, collaborent à la création d'une nouvelle œuvre de Danse Carpe Diem... 40 jeunes gens d'affaires – avocats, comptables, banquiers, communicateurs – décident de s'engager au sein des conseils d'administration de 10 organismes de musique de création réunis par Le Vivier... 20 artistes de la relève et 6 artistes issus de la diversité se trouvent un premier emploi au sein de 26 organismes artistiques professionnels... Quelque 50 citoyens de l'arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc Extension se confient au cinéaste Richard Jutras, l'aidant ainsi à scénariser son prochain long métrage...

Ces chiffres évocateurs s'alignent pour refléter une année riche de réalisations au Conseil des arts de Montréal. Programmes de résidences, programmes pour la relève et la diversité, initiatives pour favoriser le rapprochement arts-affaires : ces nouvelles avenues que le Conseil explore depuis quelques années ont pris en 2011 une place de plus en plus importante.

Elles sont tributaires en grande partie des partenariats que le Conseil a noués avec différentes organisations ou entreprises, telles la Conférence régionale des élus de Montréal, Service Canada, le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, le Fonds de solidarité FTQ, le Forum jeunesse de l'île de Montréal, Ernst & Young, McCarthy Tétrault, la Banque Scotia, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Service de

la culture et les arrondissements de la Ville de Montréal, et tant d'autres qui ont choisi, comme nous, de travailler au développement des créateurs et des organismes artistiques montréalais. Soulignons dans ce contexte le renouvellement de l'entente triennale CRÉ-CAM-CALQ qui permettra d'investir plus de 1,5 \$ millions pour « soutenir la création, l'innovation et la diversité des pratiques artistiques professionnelles de la région de Montréal ». Qu'il s'agisse de *Premières expériences de travail*, *démArt-Mtl*, *Libres comme l'art*, Go-C.A. ou des nouvelles résidences en arts visuels, en cinéma, en danse et en poésie, tous ces projets ont prouvé leur pertinence et viennent enrichir l'action du Conseil des arts de Montréal qui, jusqu'à ces dernières années, se limitait à appuyer les organismes artistiques dans le cadre du programme général de subventions et du programme de tournées.

Une année de grands changements

Cela dit, le programme général de subventions s'est adapté au fil des ans aux réalités et aux besoins du milieu, et n'a pas échappé en 2011 à son lot de transformations. C'est ainsi que le Conseil a fait connaître en début d'année les modifications apportées aux critères d'admissibilité et d'évaluation des demandes, afin d'assurer à ce programme plus de cohérence et de transparence. Il annonçait également son ouverture aux collectifs d'artistes dans les secteurs des musiques du monde, des arts du cirque et des arts numériques, ainsi qu'aux concours de musique.

Un changement majeur est celui mis en œuvre à l'automne pour harmoniser les façons de faire du Conseil à celles du Conseil des arts et des lettres

du Québec. En effet, suite à la décision du CALQ de modifier son mode d'attribution de subventions pluriannuelles, le CAM a dû s'ajuster. À compter de 2012, la subvention au fonctionnement annuel disparaît et il n'y aura désormais que des subventions au fonctionnement bisannuel et quadriennal, auxquelles s'ajoutent bien sûr les subventions à projet et les projets spéciaux. De plus, les différents secteurs sont dorénavant évalués de façon alternative, la danse, le théâtre et la littérature dans les années paires, la musique, les arts visuels, les arts du cirque et les arts médiatiques dans les années impaires. Enfin, les dates de dépôt des demandes de subvention ont été modifiées.

Le programme de résidences s'est consolidé en 2011 avec, entre autres, une nouvelle résidence de création et de médiation en poésie et la nomination de Claude Beausoleil au poste de Poète de la cité. Assortie d'une bourse de 25 000 \$ sur deux ans, la résidence en poésie vise à faire rayonner la voix des poètes d'ici, d'hier et d'aujourd'hui. Elle comporte également un important volet de médiation, tout comme d'ailleurs les nouvelles résidences en danse et en cinéma réalisées en partenariat avec le réseau Accès culture. Notons enfin les trois nouveaux projets de résidence en arts visuels, au Mexique, à Cuba et à Marseille, qui favorisent des échanges fructueux entre artistes et commissaires d'ici et d'ailleurs.

Autre nouveauté en 2011, la création de la catégorie arts du cirque dans le cadre du Grand Prix du Conseil des arts de Montréal a porté fruit : le finaliste de l'année, le Cirque Éloize, se démarquait des huit autres candidats et remportait la bourse de 25 000 \$.

On ne peut passer sous silence la création

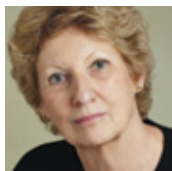
des Prix de Montréal pour les arts et la culture, un nouvel événement de remise de prix visant à souligner la créativité et l'innovation des artistes montréalais. Réalisé en collaboration avec de nombreux organismes, cet événement a remporté un beau succès, au point qu'il est assuré pour sa prochaine édition de nouveaux partenaires, dont le CALQ qui y décernera son nouveau prix pour la région de Montréal, et la CRÉ qui remettra une bourse de 10 000 \$ à un organisme reconnu pour ses pratiques émergentes.

Mais c'est dans le domaine des liens arts-affaires que les réalisations ont été les plus percutantes, et il faut ici parler du projet Go-C.A.. Initié par Jacques Dostie, associé senior de Ernst & Young, et Ginette Noiseux, directrice générale et artistique de Espace Go, le projet vise à doter les jeunes organismes artistiques de nouvelles compétences et expertises pour leurs conseils d'administration. Le projet a débuté en janvier 2011, dans le cadre d'une soirée qui réunissait les directeurs de sept jeunes compagnies de théâtre et 21 jeunes gens d'affaires employés de Ernst & Young, McCarthy Tétrault et Banque Scotia. À la fin de la soirée, chaque organisme artistique s'était retrouvé avec trois nouveaux membres de C.A. : un comptable, un avocat et un banquier. Une réunion bilan, organisée neuf mois plus tard, permettait de constater que la greffe avait réussi à la satisfaction de tous et chacun. La clé du succès d'une telle opération réside dans le mentorat exercé par les associés seniors des trois compagnies, qui aident leurs employés à résoudre les problèmes rencontrés en cours de route. Le Conseil, qui avait participé à titre d'observateur aux rencontres en théâtre, a pris la relève et décidé de poursuivre l'expérience dans d'autres secteurs disciplinaires. C'est ainsi que 40 gens d'affaires (une agence

de publicité s'étant jointe aux trois entreprises initiales) ont accepté l'invitation du Vivier, et qu'une trentaine d'autres ont participé à la soirée organisée au printemps par l'Agora de la danse. D'autres secteurs seront sollicités à l'automne 2012, tant et si bien que ce seront plus d'une centaine de jeunes gens d'affaires qui seront engagés dans le projet Go-C.A. d'ici la fin de l'année.

Ce projet, comme tous les autres dont il est question dans les pages qui suivent, a fait de 2011 une année placée sous le signe de l'innovation et de l'audace. Tout cela n'aurait pas été possible sans l'ouverture et la grande disponibilité de tous les employés du Conseil, à qui il est demandé souvent de prendre des risques et d'aller au-delà de leur description de tâches. Qu'ils soient remerciés de cet engagement. Les membres des comités d'évaluation, les membres du Conseil et, au premier plan, sa présidente Louise Roy, participent aussi à ce renouveau et ils ont toute ma reconnaissance.

Le Conseil des arts de Montréal fêtait son 55e anniversaire en 2011, il n'en continue pas moins d'innover et d'ouvrir de nouvelles pistes dans le développement des arts et de la culture à Montréal.

Danielle Sauvage
Directrice générale

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Danielle Sauvage', written in a cursive style.

Programme général de subventions

En 2011, le Conseil des arts de Montréal disposait pour son programme général de subventions d'une enveloppe de 8 506 500 \$. Cette somme incluait les montants versés pour le fonctionnement annuel (1 149 250 \$), pour le fonctionnement quadriennal (6 657 000 \$), pour les projets (494 750 \$) et les projets spéciaux (72 000 \$), ainsi que pour les échanges culturels (33 500 \$) et les initiatives subventionnées dans le cadre du programme *Soutien des pratiques émergentes* (100 000 \$). Ceci représente une augmentation de 3,8 % par rapport à l'année précédente.

Au total, 334 organismes ont reçu l'appui du Conseil, dont 251 au fonctionnement annuel ou pluriannuel.

Voici les faits saillants pour chacun des secteurs disciplinaires soutenus par le Conseil.

Arts du cirque

Depuis plus de deux décennies maintenant, les Montréalais se sont habitués à entendre parler des réussites qu'accumule le milieu du cirque, que ce soit la mise sur pied d'une école nationale, l'ouverture de nouvelles installations, sans exemple dans le monde, réservées à la formation, à la production et à la diffusion des arts du cirque, dont la TOHU partage le site, et, encore plus, le rayonnement planétaire du Cirque du Soleil.

Pourtant, en 2011, jamais nous n'aurons autant entendu parler des exploits de deux autres organismes, plus jeunes mais bien enracinés dans la métropole, que sont Les 7 Doigts de la main et le Cirque Éloize. Le premier s'est illustré entre autres avec son spectacle *Traces*, à l'affiche du Union Square Theatre, à New York, et répertorié à la fin de l'année par le magazine Time parmi les Top 10 des spectacles aux États-Unis. Tout aussi marquante fut la reprise de *ID* par le Cirque Éloize, au Palais de Chaillot, à Paris. Forte de sa renommée mondiale, ce n'est pas sans fierté que cette même compagnie se voyait accorder par la Ville de Montréal, et ce pour une durée de 30 ans, la cession de la Gare Dalhousie, immeuble historique où l'organisme logeait ses équipements depuis 2004.

Accueillies au fonctionnement annuel pour la première fois en 2011, ces deux compagnies, ainsi que l'association En Piste, ont bénéficié d'une augmentation grâce à l'accroissement de 28,5 % de l'enveloppe réservée à la discipline. En outre, la TOHU a obtenu un soutien ponctuel afin de contribuer à la réalisation de projets de résidences, aptes à favoriser la recherche et la création d'artistes individuels ou encore l'accueil de petites formes dans sa série « Sans filet ». Ces subventions représentent un investissement total de 54 000 \$ dans le cadre du Programme général de subventions.

Le départ de Yves Sheriff, qui était président du comité d'évaluation cirque, entraînera prochainement la nomination d'un nouveau membre; d'ici là, c'est Gaétan Morency qui a accepté d'être président par interim du comité.

Arts numériques

En début d'année, les membres du comité d'évaluation arts numériques se sont fixé cinq priorités : un montant minimum de subvention fixé à 5 000 \$; le maintien d'une enveloppe pour les projets; l'augmentation de l'aide au fonctionnement d'une institution porteuse, à l'image des autres disciplines au Conseil – en l'occurrence la Société des arts technologiques (SAT), dont la subvention

s'est accrue de 50 %; l'accueil de collectifs représentatifs de la mouvance et de la souplesse dans ce secteur (2boys.tv, un duo atypique, a été le premier d'entre eux à obtenir du financement); et finalement, une réflexion sur la mise à niveau de deux festivals emblématiques du domaine, ce qui a profité à MUTEK dont la subvention a été augmentée de 5 000 \$. De plus, MUTEK a bénéficié d'une subvention de 14 250 \$ dans le cadre du programme *Soutien des pratiques émergentes* pour la mise sur pied d'une activité de diffusion des arts numériques.

Quant à Elektra, l'organisme a reçu une aide au projet spécial à laquelle s'est rajouté un montant issu de l'enveloppe des échanges culturels, pour la réalisation au printemps 2012 de la première édition de la Biennale des arts numériques (BIAN).

Deux organismes ont été augmentés : le Conseil québécois des arts médiatiques (CQAM), accueilli au fonctionnement pour sa volonté de développement et le changement bénéfique au sein de son administration et de son mandat, et Eastern Bloc, pour la nette croissance de ses activités et pour son travail dynamique au sein de la discipline. Les Productions indéfinies, par ailleurs, obtenaient une aide au projet spécial pour investir de nouveau le Silophone, alors que Molior recevait un appui en échanges culturels pour représenter nos artistes sur la scène artistique chinoise avec laquelle il entretient des partenariats solides et fructueux. En fin de compte, ce sont donc 13 organismes qui se sont partagé la somme de 253 750 \$.

Avec le départ de Michel Des Jardins, le comité arts numériques perdait son président, et c'est Marilyn Burgess qui a été nommée pour lui succéder.

Arts visuels

En 2011, le secteur des arts visuels disposait d'une enveloppe de 1 273 500 \$, une augmentation de 2,4 % par rapport à l'année précédente. Le comité d'évaluation, qui recevait les demandes des 42 organismes du secteur, a décidé de favoriser ceux qui facilitent le rayonnement de la discipline, notamment en ciblant le développement de résidences d'artistes et de commissaires, un phénomène en croissance qui touche l'écosystème montréalais. C'est ainsi que Quartier Éphémère, le Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec (RCAAQ) et Oboro ont bénéficié de subventions spéciales dans ce contexte (voir Programme de résidences, en page 23). De même, le Centre d'art et de diffusion Clark a obtenu une aide au projet spécial pour un échange Montréal-Brooklyn.

Sur le front des aides octroyées au projet, plusieurs organismes ont vu leurs subventions augmenter. C'est le cas d'Art Souterrain, pour qu'il puisse ramifier son événement nocturne dans le métro montréalais, de l'Association des galeries d'art contemporain de Montréal (AGAC) pour la prochaine édition de sa *Foire Papier* qui attire de plus en plus de visiteurs et de collectionneurs, de VIVA ! Art Action, qui organise aux deux ans une édition de performances, et du Mouvement Art Public (MAP). La Galerie Les Territoires a été accueillie pour la première fois, ainsi que Diffusion aire libre, qui mixe littérature et arts visuels, et Table à Pique-Nique, qui s'empare de l'espace public pour y semer des œuvres émergentes.

Enfin, le Mois de la Photo à Montréal a reçu du financement dans le cadre du programme de *Soutien des pratiques émergentes* pour la performance du collectif Gemmiform.

Il faut souligner en terminant un événement important pour le secteur des arts visuels : la première édition, à la mi-décembre,

du Gala des arts visuels. Organisé par l'AGAC, festif et dynamique, l'événement a reconnu l'excellence d'une quinzaine de réalisations et d'individus, et a remis son premier Prix hommage à Louise Déry, directrice de la Galerie de l'UQAM.

Cinéma et vidéo

Les 22 organismes subventionnés dans le secteur du cinéma et de la vidéo se sont partagé en 2011 une enveloppe budgétaire de 397 500 \$, soit une augmentation de 5,3 % par rapport à l'année précédente. Le comité cinéma s'était donné comme priorités de supporter mieux et de manière plus directe les créateurs dans cette discipline. C'est ainsi que Kino et les Films de l'autre ont chacun reçu une subvention accrue, alors que le Groupe Intervention Vidéo (GIV) bénéficiait d'un projet spécial. Le Festival international du film pour enfants de Montréal a aussi reçu une subvention spéciale au chapitre des échanges culturels internationaux, de même que les Rendez-vous du cinéma québécois, connus maintenant sous l'appellation Fondation Québec Cinéma.

Par ailleurs, le Conseil accueillait un nouvel organisme : Femmes de cinéma, de la télévision et des nouveaux médias (FCTNM), pour un projet de relecture de scénarios.

Michel Des Jardins, en plus de présider le comité arts numériques, était également à la tête du comité cinéma et vidéo. Le Conseil a choisi pour lui succéder le réalisateur Philippe Baylaucq. Le comité a également accueilli une nouvelle membre en la personne de Lucette Lupien.

Danse

L'enveloppe du secteur de la danse au Programme général de subventions a été légèrement augmentée en 2011, passant de 1 313 500 \$ à 1 353 500 \$, soit une augmentation de 3 %, pour desservir 50 compagnies. Les sommes supplémentaires, en conformité aux priorités formulées par le comité d'évaluation danse, ont été affectées à l'augmentation de la subvention attribuée aux trois organismes de service (Circuit-Est, Diagramme gestion culturelle et le Regroupement québécois de la danse) et à l'accueil de deux compagnies au fonctionnement, Fou Glorieux, dirigée par Louise Lecavalier, et Productions Trial & Eros, par Deborah Dunn.

Au terme d'un engagement contracté sur une période de trois ans, durant laquelle le Conseil a versé une subvention ad hoc de 5 000 \$ par année à la Fondation Jean-Pierre Perreault, le Conseil a décidé d'accueillir cette compagnie au Programme général et de lui attribuer une subvention de projet au même montant, pour lui permettre d'étendre son mandat de conservation et de promotion du patrimoine chorégraphique à d'autres créateurs que Jean-Pierre Perreault.

Par ailleurs, le secteur de la danse a versé une subvention spéciale de 5 000 \$ au Festival TransAmériques pour la réalisation d'un symposium intitulé *Accompagner la création*, qui réunissait des participants de nombreux pays venus témoigner des besoins des créateurs, autant à leur début qu'en pleine maturité. Quant à la Compagnie Marie Chouinard, elle a reçu dans le cadre du programme *Soutien des pratiques émergentes* une subvention de 15 000 \$ pour une première œuvre chorégraphique pour panoscope impliquant l'artiste numérique Luc Courchesne.

Daniel Léveillé nouvelle danse recevait une subvention spéciale de 10 000 \$ en échanges

culturels, afin que sa directrice générale puisse répondre à l'invitation lancée par le directeur du Théâtre de Vanves en France, de faire découvrir aux Français des créateurs et interprètes pour la plupart issus de la relève montréalaise. Marie-Andrée Gougeon y a réalisé une série, *Focus Danse Québec*, présentée dans le cadre du Festival Artdanthé, accompagnée d'un *Week-end Danse Québec* à l'Atelier de Paris sur le site de la Cartoucherie. Cette plate-forme, sur quinze jours, comprenait 16 représentations de 10 productions différentes, deux conférences, un atelier et une table-ronde, regroupant en tout une cinquantaine d'artistes et artisans, dont Fred Gravel, la 2e Porte à gauche, Julie-Andrée T, Martin Bélanger, Marie Béland, Nicolas Cantin et Dominique Porte.

Au printemps, en pleines réjouissances du Festival TransAmériques, le Regroupement québécois de la danse (RQD) dévoilait son Plan directeur de la danse professionnelle au Québec 2011-2021, fruit d'une démarche exemplaire de consultation et de concertation menée dans le cadre des Grands Chantiers de la danse. Cette publication trace un portrait de la danse montréalaise, voire québécoise, et exprime les besoins de l'ensemble du milieu. Les représentants du RQD ont été invités à venir présenter ce Plan directeur aux membres du Conseil des arts de Montréal lors de l'assemblée de l'automne.

Autre événement porteur pour le milieu de la danse de Montréal a été la création en novembre du Prix de la danse de Montréal et son attribution à une première lauréate, la chorégraphe et interprète Louise Lecavalier, icône et figure incontournable de la danse d'ici.

Notons enfin que suite au départ de Michèle Febvre, la présidence du comité danse est maintenant assumée par Lucie Boissinot.

Diffusion pluridisciplinaire

Le secteur de la diffusion pluridisciplinaire réunit les lieux de diffusion, festivals et événements pluridisciplinaires, soit dix organismes qui se partageaient en 2011 une enveloppe budgétaire de 200 000 \$. Plusieurs d'entre eux ont vu leur subvention s'accroître substantiellement cette année, et un organisme de service, l'English-Language Arts Network (ELAN) a été accueilli à projet.

Le Conseil a également accordé une subvention spéciale à Vues d'Afrique en reconnaissance des efforts de la dernière année pour améliorer sa gouvernance.

Le comité d'évaluation de ce secteur hybride est composé de membres de différents comités et était présidé en 2011 par Yves Sheriff.

Littérature

En littérature, les membres du comité d'évaluation ont choisi de mettre l'accent sur les périodiques culturels littéraires. L'enveloppe budgétaire du secteur est passée de 398 000 \$ à 418 000 \$, une augmentation de 5 %. Parmi les 41 organismes subventionnés, ce sont donc essentiellement des revues comme Liberté, Contre-Jour, Estuaire et Les Écrits qui ont profité de cette augmentation. De même, deux revues ont reçu des subventions pour des projets spéciaux, soit Espace, pour fêter la parution de son centième numéro, et Spirale, pour raffiner le projet de Radio-Spirale maintenant accessible sur une nouvelle plateforme.

Le Conseil a également décidé d'accorder trois bourses de 1 000 \$ chacune à l'Association des libraires du Québec pour récompenser trois écrivains de littérature jeunesse. Il s'agissait d'une nouvelle initiative de la part de cette dynamique association, initiative qui s'inscrit parfaitement dans la volonté du Conseil de mieux aider les créateurs et de manière

plus directe dans le domaine de la littérature. Cette initiative sera reprise chaque année.

Soulignons enfin que c'est un membre du comité d'évaluation littérature, Élise Turcotte, qui a remporté cette année le Grand Prix du Livre de Montréal avec son roman *Guyana*, et que l'écrivaine Carole David s'est jointe au comité en fin d'année.

Musique

L'enveloppe budgétaire du secteur musique en 2011 était de 1 957 500 \$, une augmentation de 4,25 % par rapport à l'année précédente. Cette majoration a permis d'accueillir à projet les concours musicaux et les collectifs d'artistes en musique du monde, pour mieux s'adapter à la réalité du milieu. Ce sont donc 79 compagnies qui ont bénéficié cette année d'une aide dans le cadre du Programme général de subventions. De plus, grâce au programme *Soutien des pratiques émergentes*, 29 000 \$ ont été versés à la Société de musique contemporaine du Québec et aux Productions Totem Contemporain pour des projets spéciaux dédiés au jeune public.

Le Conseil a appuyé plusieurs projets intéressants, tels que le spectacle *Corps sonore* de l'organisme 14 Lieux, un projet associant musique électroacoustique et danse du compositeur Martin Messier; le projet *Chants de deuil, chants de vie*, réunissant le groupe de chanteuses autochtones Odaya et les percussionnistes rwandaises Ingoma Nshya; ainsi que le projet spécial de collaboration symphonique entre Bradyworks et Vivavoce.

Également, onze organismes ont reçu une première subvention à projet. Ce sont : le Concours international d'orgue du Canada, le Concours musical international de Montréal, 14 Lieux, l'Ensemble Chorum, l'Ensemble Transmission, la Pietà avec Angèle Dubeau, OktoEcho, et les collectifs d'artistes du monde Cordâme, Duo Turco, Odaya et Trio Expresso.

De plus, une bourse de 3 000 \$ a été accordée au Quatuor Molinari pour son événement *Le Quatuor selon Schnittke*, qui a été lauréat du concert de l'année, région de Montréal, dans le cadre du gala des Prix Opus organisé par le Conseil québécois de la musique.

Enfin, le mandat de Kiya Tabassian étant terminé au Conseil, c'est André Dupras qui lui succède à la présidence du comité d'évaluation musique. Le comité a par ailleurs accueilli deux nouveaux membres, Matthias Maute et Hélène Prévost.

Nouvelles pratiques artistiques

Ce secteur en mutation n'a pas connu de bouleversements en 2011. Il ne dessert qu'une douzaine de compagnies, avec une enveloppe budgétaire de 92 500 \$ – une augmentation de 16 % par rapport à 2010 – à laquelle s'ajoutent toutefois des subventions de 29 250 \$ versées dans le cadre du *Soutien des pratiques émergentes*.

Plusieurs organismes ont été augmentés pour le fonctionnement de leur structure : c'est le cas de DARE-DARE, pour souligner le travail accompli auprès de sa proche communauté et des pratiques liées à l'art public comme aux artistes de la relève. Les Escapes Improbables de Montréal, PME-ART et le Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec (RIAQ) l'ont été également alors que tous trois, soutenus jusqu'alors à projet, transitaient vers le volet fonctionnement : un coup double qui se justifie par le développement et le rayonnement qu'ils apportent au secteur. Outre une aide spécifique à Mobile Home, qui métabolise les disciplines dont celle du cirque, un montant a été accordé à un projet de Péristyle Nomade, reconnu pour l'originalité de sa démarche et pour sa volonté de mettre en scène des pratiques artistiques émergentes. Les Filles électriques, enfin, ont pu bénéficier du programme de *Soutien des pratiques émergentes* pour explorer et adapter les technologies numériques

à une de leurs performances (*La Mariée virtuelle*), de même que l'Usine C pour le projet *Trieste* de Marie Brassard.

Le comité des nouvelles pratiques artistiques, qui était présidé jusqu'en décembre par Yves Sheriff, est désormais présidé par Jasmine Catudal.

Théâtre

En théâtre, ce sont 68 compagnies qui se sont partagé cette année la somme de 2 403 000 \$, soit 33 au fonctionnement quadriennal, 16 au fonctionnement annuel et 19 à projet, incluant trois projets spéciaux. En concordance avec son objectif stratégique d'inclusion de la relève, le Conseil a, de nouveau, favorisé l'insertion et le renforcement organisationnel d'un certain nombre de jeunes compagnies dont l'excellence et le dynamisme artistiques ont, aux yeux de son comité d'évaluation théâtre, été d'un apport important en regard de l'ensemble de l'activité théâtrale montréalaise. C'est ainsi que sept organismes, dont deux d'expression anglophone, ont reçu une première aide du Conseil : Productions Hôtel-Motel, Regroupement des éternels pigistes, Scapegoat Carnivale Theatre, Talisman Theatre, Théâtre Terre des Hommes, Théâtre sans domicile fixe et ZAL (Zone artistique libre). Parmi les organismes qui, à la fois, se sont vus agréés au fonctionnement et recevoir un soutien accru, notons le Festival du Jamais Lu et Les Trois Jours de Casteliers, ainsi que le centre de création et de diffusion Aux Écuries qui a ouvert ses portes en octobre dernier.

Au plan international, le secteur n'a pas hésité, encore cette année, à contribuer au rayonnement tangible d'activités particulières de certaines compagnies. Ainsi, au volet des échanges culturels, Imago Theatre a reçu une aide pour la diffusion en Écosse de sa coproduction *Ana*, et une aide spéciale a été

versée au Festival TransAmériques pour la tenue, en juin 2011, du symposium intitulé *Accompagner la création*.

Saison de concertation, de réflexion et, dans certains cas, de remises en question du mandat ou des enjeux qui animent les différents groupes théâtraux, pour un grand nombre maintenant âgés de plus de 25 sinon de 50 ans, l'automne 2011 aura été fertile en comptes rendus et débats sur l'état des lieux, toutes catégories confondues, de la pratique théâtrale québécoise. En effet, Montréal a été l'hôte de trois séminaires au cours de pas moins de trente jours. Ce fut d'abord la tenue du 12e congrès du Conseil québécois du théâtre (CQT), les 4 et 5 novembre, sous le vocable de la reconnaissance des « théâtres institutionnels ». Puis, tout aussi engagés furent les échanges, entre praticiens du théâtre pour jeune public, qui se sont déroulés les 18 et 19 novembre à la Maison de la culture Plateau Mont-Royal : l'événement intitulé *Au feu! c'est comment qu'on va où?* a réuni une centaine de participants (artistes, diffuseurs, enseignants) qui se sont penchés sur les choix d'action d'une nouvelle génération de créateurs en fonction d'œuvres spécifiquement destinées à l'enfance et à la jeunesse. Ce fut enfin le tour de l'Association québécoise des marionnettistes de convier tous les acteurs du milieu à un colloque sur les arts de la marionnette, du 1er au 3 décembre; couplé aux activités de son 30e anniversaire, cet événement majeur a permis de dresser un portrait socio-économique des membres de l'association et de faire le point sur l'évolution et les défis actuels de la pratique. Présent à ces importants rassemblements, non seulement enrichissants pour le milieu théâtral lui-même, mais déterminants pour la compréhension du développement global de la discipline artistique, le Conseil des arts de Montréal se réjouit, malgré un contexte financier serré, de participer à la poursuite des idéaux exprimés par le secteur à ces différentes occasions.

Programmes

Programme de tournées

Le programme de tournées du Conseil des arts de Montréal fêtait cette année sa 29e saison, avec une programmation toujours aussi éclectique et éclatée : 78 propositions artistiques différentes représentant 434 événements présentés par 47 organismes dans 130 lieux de diffusion (situés dans 19 arrondissements montréalais et 11 villes reconstituées). Derrière ces chiffres – qui totalisent un investissement de 1 022 270 \$ – se cachent la vitalité de la création artistique montréalaise et la volonté bien affirmée du Conseil d'en faire profiter le plus grand nombre de citoyens possible. En fait, ils étaient plus de 70 000 à se présenter dans leur maison de la culture, centre culturel, bibliothèque ou église de quartier pour applaudir cette programmation conçue par le Conseil.

Les arts de la scène sont les grands favoris et se partagent 85 % (soit 862 660 \$) de l'enveloppe budgétaire consacrée au *Conseil des arts de Montréal en tournée*. Et comme chaque année, c'est le secteur de la musique qui reçoit la part du lion (447 805 \$), ce qui s'explique en grande partie par la subvention de 180 000 \$ versée à l'Orchestre métropolitain pour la présentation de 18 concerts chez neuf diffuseurs municipaux : Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, Saint-Léonard, Maisonneuve, Outremont, Verdun, Ahuntsic – Cartierville, Pierrefonds, Saint-Laurent et Pointe-Claire.

Mais 12 autres compagnies, ensembles de musique baroque, de musique classique, de musique contemporaine, de jazz ou de musique du monde, ont également obtenu beaucoup de succès auprès des citoyens. En théâtre, 12 compagnies se sont partagé 225 870 \$: parmi elles, Repercussion Theatre qui présente des pièces de Shakespeare dans les parcs durant l'été, le Théâtre de l'Opsis et Projet Porte-Parole, ont connu une tournée particulièrement importante. En danse, huit organismes, dont les Imprudanses, la Compagnie Otra Orilla et Grand Poney, ont obtenu la faveur du public montréalais.

En arts visuels, le Conseil a investi 75 880 \$ pour favoriser la diffusion de trois nouvelles expositions : *Le goût du noir*, *Avant la photographie – Before Photography* et *Nincheri profane*. *Le goût du*

noir, dont le commissaire est François-Xavier Marange, regroupe sept artistes de l'Atelier Circulaire qui utilisent le noir en gravure; présentée d'abord à la Maison de la culture Marie-Uguay à l'été 2011, l'exposition poursuivra son circuit dans six autres lieux de diffusion jusqu'à la fin de l'automne 2012. Conçue et réalisée par la galerie Dazibao, *Avant la photographie – Before Photography* présente des photographies de l'artiste Chuck Samuel, et elle circulera tout au long de l'année 2012 sur le territoire montréalais. Quant à *Nincheri profane*, il s'agit d'une exposition que le Musée du Château Dufresne consacre aux œuvres murales et vitraux exécutés dans les années 30 par l'artiste Guido Nincheri à la demande des frères Dufresne; l'exposition se poursuit jusqu'en janvier 2013 où elle conclura son circuit à la Galerie d'art Stewart Hall. Les lieux de diffusion municipaux ont également accueilli des expositions préparées au cours de l'année précédente, telles *Travailler sous pression*, réalisée par Graff, centre de conception graphique; *Tarot de Montréal*, conçue par le Centre d'art et de diffusion Clark; et finalement *10 ans d'urgence*, une rétrospective préparée par l'ATSA.

Autre volet favorisant la diffusion des artistes en arts visuels, les Portraits d'artistes ont accueilli cette année Chie Chien Wang et Jocelyne Alloucherie, qui se sont ajoutés

aux portraits de Isabelle Hayeur et Gabor Szilasi circulant déjà cette année dans différents lieux de diffusion municipaux.

En cinéma, cinq organismes se sont partagé la somme de 45 550 \$. Ce sont le Festival international du film pour enfants de Montréal, le Festival International du Film sur l'Art, la Fondation Québec Cinéma (Rendez-vous du cinéma québécois), L'œil vif et les Rencontres internationales du documentaire de Montréal.

En littérature enfin, trois organismes ont bénéficié de subventions totalisant 38 180 \$: l'Association des écrivaines et des écrivains québécois pour la jeunesse qui poursuit ses activités d'animation et de médiation dans les bibliothèques municipales, le Centre des auteurs dramatiques (CEAD), qui invitait le public à découvrir l'univers des auteurs dramatiques, et Voyageurs immobiles, compagnie de création, dont le spectacle interdisciplinaire *Platero et moi* était basé sur une œuvre poétique de l'auteur espagnol Juan Ramon Jimenez. De plus, un nouveau Portrait d'écrivain a été consacré à Michaël Delisle, s'ajoutant à celui de Francine Noël : ces modules, équipés d'un écran télé et d'un dispositif d'écoute, permettent au public de visionner une courte entrevue avec l'écrivain, lui donnant ainsi envie d'emprunter ses œuvres à la bibliothèque.

Mentionnons finalement que le concours *Le Choix du public* a couronné cette année la compagnie Simoniaques Théâtre pour sa pièce *Sauce Brune*, alors qu'une mention spéciale allait au Théâtre Le Carrousel pour *Le bruit des os qui craquent*. Le gagnant a reçu en témoignage de reconnaissance une œuvre de la jeune artiste Karine Giboulo intitulée *Les Bleus (all you can eat)*.

Programme de résidences

Le programme de résidences du Conseil des arts de Montréal s'est consolidé cette année avec plusieurs nouvelles initiatives. Une des plus marquantes est sans contredit celle du Poète de la Cité, une résidence de création et de médiation de deux ans assortie d'une bourse de 25 000 \$ et dont le premier bénéficiaire est le poète montréalais Claude Beausoleil. Inspirée d'initiatives semblables à Toronto et Calgary, et dans d'autres villes anglo-saxonnes à travers le monde, cette résidence de poésie veut faire rayonner la voix des poètes d'ici, d'hier et d'aujourd'hui. Le Poète de la Cité intervient lors d'événements culturels ou politiques pertinents, et il est aussi l'instigateur d'un événement annuel consacré à la poésie et présenté dans le bien-nommé Édifice Gaston-Miron.

Toujours en littérature, les résidences d'écrivains dans les bibliothèques des villes et arrondissements de l'Île remportent beaucoup de succès. Cette année, l'arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie accueillait l'écrivaine Hélène Monette à la Bibliothèque La Petite-Patrie, alors que deux écrivaines-bédéistes, Iris Boudreau et Sylvie-Anne Ménard, s'installaient à la Bibliothèque Frontenac de l'arrondissement Ville-Marie. Chacune de ces résidences d'écrivains est subventionnée pour un montant de 15 000 \$, le Conseil contribuant 10 000 \$ et l'arrondissement ou la municipalité, 5 000 \$.

Autres nouveautés en 2011 : des résidences en danse et en cinéma. Le cinéaste Richard Jutras sera le premier artiste en résidence dans l'arrondissement Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension, par l'intermédiaire du programme Hors les Murs. Réalisée en collaboration avec l'arrondissement et la Direction de la culture et du patrimoine de la Ville de Montréal, cette résidence veut permettre à un cinéaste d'amorcer et/ou de poursuivre son travail

de création tout en menant à bien un projet de médiation culturelle avec les gens du quartier. Le cinéaste recevra une bourse de 15 000 \$, dont 7 000 \$ proviennent du Conseil, 4 000 \$ de l'arrondissement et 4 000 \$ de la Direction de la culture et du patrimoine. Les arrondissements et le réseau Accès culture s'associent également au Conseil des arts de Montréal pour mettre sur pied une résidence de création et de diffusion en danse, qui a pour objectif de réaliser une œuvre qui tiendra compte des distinctions d'un lieu à l'autre et saura s'adapter pour circuler dans le réseau des maisons de la culture. C'est la compagnie Louise Bédard Danse qui a été choisie pour cette première résidence et qui a donc reçu un soutien à la création de 15 000 \$. À cette subvention s'ajoutent un soutien technique et un accompagnement par le réseau Accès culture, ainsi qu'une tournée de spectacles dont les cachets seront versés par le Conseil dans le cadre de son programme de tournées.

Lancée l'an dernier, la résidence des Ateliers studios Saguenay-Montréal est le fruit d'un partenariat entre le Conseil des arts de Montréal, le Conseil des arts du Saguenay et le Conseil des arts et des lettres du Québec. Un premier artiste montréalais en nouveaux médias et issu de la diversité a reçu une bourse de 10 000 \$ pour un séjour de trois mois à Saguenay, au sein des ateliers TOUTTOUT et Espace Virtuel : il s'agit de Malina Cailean, une artiste d'origine roumaine. Parallèlement, un artiste de Saguenay est venu passer trois mois au centre d'artistes Oboro, à Montréal.

Les résidences en arts visuels se sont enrichies cette année de nouveaux projets. Quartier Éphémère, où loge depuis cinq ans la Résidence des Amériques du Conseil, a été subventionné pour un échange croisé avec la ville de Marseille – nommée Capitale européenne de la culture 2013 – et le centre Astérides. Ce dernier pourra ainsi accueillir un(e) artiste et un(e) commissaire de Montréal sur le modèle

de la Résidence des Amériques, qui profiteront d'une diffusion accrue de leurs recherches et créations dans le bassin méditerranéen. Dans la foulée de ces initiatives, le Conseil a également accordé une aide financière au Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec (RCAAQ) pour une résidence d'artistes-commissaires à La Havane, grâce à une entente avec la Fondation Ludwig. Notons que c'est la première fois que sont élaborés des activités de réseautage, formation et ateliers de pratiques artistiques entre Montréal et Cuba. Dans l'optique d'échanges récurrents entre des commissaires, Oboro s'est mérité une aide financière issue du programme d'échanges culturels pour démarrer une entente avec le Laboratorio Alameda de Mexico. Toujours dans la volonté de stimuler les relations de bon voisinage et la circulation des œuvres entre métropoles, le centre d'art et de diffusion Clark a obtenu une subvention pour un projet spécial de consolidation du jumelage entre centres autogérés et galeries de Montréal et leurs pairs de Brooklyn.

Mais le noyau dur du Programme de résidences demeure *Libres comme l'art*, une initiative qui depuis 2009 vise à favoriser la réussite scolaire des jeunes du territoire montréalais au contact des créateurs professionnels. Réalisé en partenariat avec la CRÉ, le programme *Une école montréalaise pour tous* du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et les cinq commissions scolaires de l'île de Montréal, le programme disposait en 2011 d'une enveloppe de 153 760 \$. Onze organismes ont eu ainsi le privilège de créer avec et auprès des jeunes : Bouge de là, l'Atelier du conte en musique et en images, la Compagnie musicale La Nef et Centre Turbine dans les écoles primaires; la Corporation Wapikoni Mobile, PRIM, Danse Carpe Diem, l'ensemble Constantinople, les Créations musicales François Richard, le Quatuor Bozzini et Péristyle Nomade

dans les écoles secondaires.

Enfin, le projet *Prélude*, collaboration entre le Conseil des arts de Montréal, le Cirque du Soleil et La Tohu, s'est poursuivi dans le but de donner aux artistes de la relève issus de la diversité et résidant à Saint-Michel, l'opportunité d'entreprendre leur démarche artistique et de favoriser leur développement professionnel. Dans le cadre de ce projet, le Conseil met ses locaux de répétition à la disposition des jeunes artistes et la chargée de projet, diversité culturelle, assure l'accompagnement spécialisé en ce qui concerne l'accès aux ressources et le développement professionnel.

Autres programmes

Comme c'est le cas depuis quelques années, l'inclusion de la relève et de la diversité culturelle et le soutien à l'innovation sont au cœur des nouveaux projets et programmes développés au Conseil des arts de Montréal grâce à divers partenariats. L'un des plus importants est l'entente CRÉ-CALQ-CAM, renouvelée en 2011 pour une période de trois ans, qui vise à favoriser le développement de la relève artistique et littéraire, le renouveau de la création et de l'innovation, ainsi que les pratiques faisant appel à la diversité des expressions culturelles et au métissage des courants artistiques comme les pratiques des artistes et écrivains professionnels autochtones. L'engagement financier des partenaires se répartit de la façon suivante : 521 000 \$ provenant du CAM, 515 000 \$ du CALQ, 385 000 \$ de la CRÉ, et 133 000 \$ du Forum Jeunesse de l'île de Montréal.

Au plan de la relève, le Conseil des arts de Montréal agit sur plusieurs fronts. Le projet qui a le plus d'impact est sans doute *Premières expériences de travail dans des fonctions liées au domaine artistique*, qui aura permis en 2010-2011 à 20 stagiaires de faire leurs premières armes au sein d'un organisme artistique professionnel.

Le financement du projet (plus de 300 000 \$ cette année) est assuré par Service Canada dans le cadre de sa stratégie d'emploi jeunesse, par le Fonds de solidarité FTQ et par le Forum jeunesse de l'île de Montréal. Le taux de rétention des stagiaires est exceptionnel : cette année, 15 d'entre eux sont demeurés à l'emploi de l'organisme.

Les rencontres Info-Arts Montréal remportent aussi beaucoup de succès. Ces rencontres d'information et de réseautage sont organisées à la Maison du Conseil et attirent chaque fois une centaine de jeunes artistes de moins de 35 ans et/ou issus de la diversité. Le 26 mai 2011, les artistes en arts visuels, métiers d'art et arts numériques étaient invités à rencontrer des spécialistes qui leur offraient différents services d'information et d'accompagnement. Le 8 décembre, les musiciens étaient conviés à un atelier portant sur la rédaction des demandes de bourses et de subventions. Ces rencontres au Conseil sont complémentaires aux activités de formation et de réseautage organisées par différents organismes subventionnés par le Conseil. C'est ainsi qu'une subvention de 5 000 \$ a été versée aux sept organismes suivants pour concevoir et réaliser de telles activités : le Conseil des métiers d'art du Québec, le Festival du nouveau cinéma de Montréal, l'Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), la Société des arts technologiques (SAT), l'English-Language Arts Network (ELAN), l'Organisation québécoise pour le réseautage culturel et Doc Circuit Montréal. Quant au bulletin *Artère*, il continue d'être un outil précieux pour les jeunes artistes : 1762 d'entre eux sont inscrits au répertoire des artistes, et 5781 sont abonnés. Rappelons que ce projet est financé par la Ville de Montréal dans le cadre de l'entente avec le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.

Autre activité inédite pour promouvoir la relève est l'organisation en avril 2011 de l'exposition *Baronesque !*, en collaboration

avec le magazine Baron : neuf jeunes créateurs en arts visuels ont exposé leurs œuvres pendant six semaines à la mezzanine de la Maison du Conseil, investissant l'espace avec créativité et audace.

Au chapitre de la diversité culturelle, les initiatives ont été également nombreuses. C'est ainsi que le projet *démArt-Mtl* a été lancé grâce à l'appui financier de Défi Montréal, un programme du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles en partenariat avec Emploi-Québec et la CRÉ. Ce projet, qui offre des stages en milieu professionnel aux artistes de la diversité culturelle, se veut une mesure incitative permettant à ces artistes de développer leur pratique artistique et d'acquérir une connaissance du fonctionnement du milieu artistique montréalais tout en contribuant au développement de l'organisme d'accueil – ce qui devrait assurer leur employabilité à long terme. Six organismes – l'UNEQ, le Centre Segal des arts de la scène, la Coop vidéo de Montréal, le Théâtre à l'Envers, Innovations en concert et la Galerie Les Territoires – ont donc chacun bénéficié d'une subvention de 15 000 \$ pour accueillir six artistes issus de l'immigration.

Le Conseil a également participé pour un montant de 30 000 \$ au renouvellement de l'entente triennale Vivacité, pilotée par le Conseil des arts et des lettres du Québec en partenariat avec le Conseil des arts du Canada, la CRÉ, la Fondation du Grand Montréal et le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles. Cette entente vise à reconnaître la contribution d'artistes immigrants et des jeunes professionnels à la vie artistique et culturelle montréalaise, à promouvoir l'apport des artistes issus de l'immigration ou des minorités visibles et à les appuyer financièrement dans leurs premières démarches d'intégration et de participation aux milieux professionnels.

Le Bilan de la Politique de promotion et de développement de la diversité culturelle dans les arts (2006-2010), lancé à l'automne en présence de la ministre Kathleen Weil, aura permis enfin de tracer le chemin parcouru et d'identifier les pistes d'action pour l'avenir.

Un autre dossier qui mobilise les énergies au Conseil des arts de Montréal est celui des liens arts-affaires. Le Conseil a poursuivi en 2011 son travail de concertation et de réflexion au sein de la Table d'action arts-affaires, et assure la programmation du projet *Arrimages* de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, qui peut maintenant voler de ses propres ailes. Il a aussi encouragé et encadré les jeunes organismes désireux de se prévaloir du projet de parrainage fiscal : cette année les donateurs ont versé 143 750 \$ à une quinzaine de compagnies artistiques, une augmentation de 37,2 % par rapport à l'année précédente, ce qui prouve hors de tout doute la popularité et l'impact de ce programme auprès des organismes qui en bénéficient.

Le Conseil se réjouit également de son implication dans le projet Go-C.A., réalisé en collaboration avec le secteur privé (Ernst & Young, le bureau d'avocats McCarthy Tétrault, la Banque Scotia et l'agence de publicité Bleublancrouge), qui aura permis de doter dix organismes du regroupement Le Vivier de chacun quatre nouveaux membres de C.A. Cette initiative vise à enrichir les conseils d'administration des organismes, petits et moyens, et à assurer ainsi leur développement.

Les prix

Le Grand Prix

C'est le 25 mars 2011 que le 26e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal a été décerné au Cirque Éloize, pour la création de son remarquable spectacle *ID*, qui inaugurait la première édition du nouveau festival international Complètement Cirque et pour son rayonnement international exceptionnel. Ce prix, accompagné d'une bourse de 25 000 \$, était remis au terme d'un déjeuner réunissant quelque 800 personnes du milieu artistique, de la communauté des affaires et du monde municipal. Chacun des huit autres finalistes se méritait une bourse de 5 000 \$ versée par un mécène montréalais.

LE GRAND PRIX Sylvain Lafrance, vice-président principal de Radio-Canada, Helen Fotopulos, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la condition féminine, Jonathan St-Onge, associé, vice-président aux opérations et Jeannot Painchaud, cofondateur, président et directeur général et artistique du Cirque Éloize, Louise Roy, présidente du Conseil, et Geneviève Guérard, animatrice du déjeuner du 26e Grand Prix.

Ces finalistes étaient :

Eastern Bloc, en arts numériques, pour son centre de production et d'exposition qui se dédie, avec énergie et sens de l'innovation, aux nouveaux médias et aux pratiques émergentes. Mécène : Richard Bruno.

L'Association des galeries d'art contemporain et Art Souterrain, en arts visuels, pour une année exceptionnelle axée sur la diffusion et la sensibilisation à l'art contemporain. Mécène : Maurice Forget.

La Coop vidéo de Montréal, en cinéma/vidéo, pour son soutien exemplaire au cinéma indépendant, pour son catalogue qui représente maintenant une partie importante du patrimoine cinématographique québécois et pour son ouverture à la relève. Mécène : René Malo.

L'Agora de la danse, en danse, pour son rôle essentiel à la vitalité de la création chorégraphique et ses 20 ans consacrés à développer le public de la danse contemporaine. Mécène : Alvin Segal, président de Vêtements Peerless.

La revue L'Inconvénient, en littérature, pour la qualité éditoriale qui y prévaut depuis plus de dix ans et pour la pertinence des sujets choisis, les champs d'investigation prospectés et les réflexions qui les accompagnent. Mécène : Peter McAuslan, président de la Brasserie McAuslan.

L'Off Festival de jazz de Montréal, en musique, pour la programmation audacieuse et de grande qualité de sa 11e édition, qui a permis plus que jamais d'affirmer son identité et son indépendance. Mécène : David Sela.

Le Théâtre La Chapelle, en nouvelles pratiques artistiques, pour sa programmation et sa philosophie orientées vers les pratiques émergentes, la relève et l'audace dans la création. Mécène : Luc Plamondon.

La Compagnie Jean-Duceppe, en théâtre, pour sa contribution remarquable à la vie théâtrale montréalaise, et plus particulièrement pour son exceptionnelle saison 2009-2010 consacrée entièrement à la création d'œuvres québécoises. Mécène : Pierre R. Desmarais.

Notons que le mécène de la catégorie arts du cirque était Jean-Pierre Desrosiers, associé chez Fasken Martineau.

Le jury, qui était présidé par la présidente du Conseil des arts de Montréal, Louise Roy, était composé des quatre personnalités suivantes : Sophie Cadieux, comédienne et présidente du Théâtre La Banquette arrière; Phoebe Greenberg, présidente et directrice artistique de la Fondation DHC Art; Christian Paire, directeur général du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM); et Robert Parizeau, président du conseil de Aon Parizeau inc.

Suivant la tradition établie depuis la création du Grand Prix, le Conseil a aussi remis une œuvre originale d'un artiste montréalais au gagnant du Grand Prix de l'année précédente. Ce sont donc Alain Mongeau (MUTEK) et Alain Thibault (Elektra) qui ont chacun reçu une impression numérique de l'artiste Isabelle Hayeur intitulée *Chemical Coast* (*Arthur Kill*).

Prix de Montréal pour les arts et la culture

Organisé pour la première fois le premier novembre 2011, ce nouvel événement de remise de prix regroupait sous le même toit quatre prix remis auparavant dans le cadre du déjeuner du Grand Prix, ainsi que des prix décernés par la Ville de Montréal et de nouveaux prix offerts par des partenaires. S'ajoutaient à cette nomenclature le lauréat de la résidence Poète de la Cité et un Prix Hommage remis par le Conseil

PRIX DE MONTRÉAL POUR LES ARTS ET LA CULTURE

Louise Roy, présidente du Conseil et Helen Fotopulos, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal.

à une personnalité montréalaise qui a soutenu le milieu culturel tout au long de sa carrière.

L'événement, qui réunissait près de 100 000 \$ en bourses, était coanimé par Carole Laure et son fils Tomas Furey, et avait lieu dans la nouvelle salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal. Il affichait « complet ». Les quelque 450 participants étaient invités par la suite à célébrer les gagnants lors d'une réception à la Verrière.

Voici les gagnants de cette première édition :

Prix de la relève Caisse de la culture (5 000 \$)
OFFTA, pour son rôle actif et pertinent dans le décloisonnement des pratiques et la promotion des jeunes créateurs de la relève. Ce prix reconnaît le travail des artistes et des designers de la relève et des jeunes organismes professionnels qui posent des actions structurantes dans leur milieu.

Prix de la diversité (valeur de 25 000 \$)
D'Harmo Monde, pour leurs compositions originales et métissées alliant modernité et éclectisme. Cinq partenaires – le Conseil des arts de Montréal, CBC Montréal, le MAI-Montréal arts interculturels, la Place des Arts et Vision Diversité – se réunissent pour récompenser un artiste ou un collectif d'artistes de la musique du monde et issus de la diversité culturelle

montréalaise. Le Prix de la diversité inclut des résidences de création et plusieurs occasions de présenter des concerts devant public de même qu'une captation radiophonique.

Prix Pratt & Whitney Canada :

Les Elles de l'art (5 000 \$) remis à Nadia Myre, pour son travail qui révèle les réalités contemporaines des nations amérindiennes, et **Nature de l'art** (5 000 \$) remis à Thomas Kneubühler, pour ses œuvres stimulant la réflexion sur les relations entre la société et la technologie.

Prix François-Houdé (5 000 \$)

Jessica Beauchemin, artiste ébéniste, pour sa grande maîtrise du bois. Le Prix François-Houdé est remis par la Ville de Montréal en collaboration avec le Conseil des métiers d'art du Québec et récompense l'excellence de la création montréalaise en métiers d'art.

Bourse Phyllis-Lambert

Design Montréal (10 000 \$)

Guillaume Sasseville, pour une démarche de création unique. Instaurée en l'honneur de Phyllis Lambert, la bourse Design Montréal est remise à un designer montréalais comptant moins de 10 ans d'expérience et se démarquant par la qualité exceptionnelle de ses études et de ses travaux.

Poète de la Cité (25 000 \$ sur deux ans)

Claude Beausoleil, premier lauréat de cette nouvelle résidence de poésie.

Prix Tourisme Montréal

du rayonnement international (5 000 \$)

Arcade Fire, pour son immense succès sur la scène mondiale et la façon dont le groupe a exprimé son attachement pour Montréal.

Prix du gestionnaire culturel

de la Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux de HEC Montréal (5 000 \$)
François Bédard, directeur du Festival

international de Lanaudière, pour son implication dans le milieu des arts depuis plusieurs années et pour son fervent engagement dans des organismes artistiques.

Prix Hommage du Conseil des arts de Montréal

Charles Lapointe, président-directeur général de Tourisme Montréal, pour son appui indéfectible auprès de nombreuses organisations artistiques montréalaises et pour sa contribution à l'avancement du tourisme culturel de la ville. Remis pour la première fois à cette occasion, le Prix Hommage s'accompagnait d'une œuvre de Nadia Myre intitulée *80's Heartbreak*.

Prix Arts-Affaires de Montréal

La cinquième édition des Prix Arts-Affaires de Montréal, organisée en collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, avait lieu à Excentris en mai 2011. Cet événement, qui reconnaît la contribution du milieu des affaires au développement culturel et artistique montréalais, récompense des sociétés ou individus impliqués de diverses façons : commandite de prestige ou de services, activité de mécénat, collection d'entreprise, don à une campagne de financement, participation aux travaux du conseil d'administration, transfert d'expertise professionnelle, etc. Cette année, une nouvelle catégorie s'ajoutait, celle de Bénévole d'affaires, pour souligner l'apport remarquable d'un individu au sein d'un organisme.

Le jury, composé de Anne-Claude Bacon, Pierre Dufour, Florence Junca-Adenot, Francine Léger et Yves Sheriff, a reconnu les lauréats suivants : Groupe S.M. International Inc. (grande entreprise), Georges Laoun Opticien (PME), Jean-Pierre Desrosiers (personnalité arts-affaires) et Michelle Cormier (bénévole d'affaires). Le jury a également accordé une mention spéciale à la Quincaillerie Delorimier.

La Maison du Conseil des arts de Montréal

La Maison du Conseil des arts de Montréal continue d'être un lieu fréquenté par les créateurs à la recherche de studios de répétition. Les trois grands studios mis à leur disposition – un grand studio de danse, un studio pour le théâtre ou la danse ainsi qu'un troisième studio pour la musique – sont loués à l'année longue. En 2011, 322 organismes ont occupé ces studios pour un total de 9754 heures. Les danseurs sont comme toujours les principaux utilisateurs : ils étaient 197, individus ou organismes, à se prévaloir des espaces pendant 5874 heures.

L'Atrium et la Salle baroque sont aussi en demande pour toutes sortes d'événements : lancement de livres ou de disques, conférences de presse, soirées bénéfiques, tournages de film, colloques, et même des diners d'anniversaire et des cérémonies de mariage. La mezzanine est un endroit qui se prête bien aux expositions, comme ce fut le cas pour l'expo *Baronesque!* consacrée aux artistes de la relève. Le Conseil des arts de Montréal et ses locataires (le Conseil du patrimoine, BJM Danse, et Diversité Artistique Montréal jusqu'à récemment) sont évidemment des utilisateurs fréquents de ces lieux.

Subventions

La présente liste indique le montant des subventions versées en 2011 dans le cadre du programme général de subventions (incluant le parrainage fiscal), du programme de tournées (*Conseil des arts de Montréal en tournée*), du programme de résidences (incluant les résidences en milieux scolaires *Libres comme l'art*), du Grand Prix, ainsi que diverses subventions ou prix accordés dans le cadre de différents projets. Une note indique la nature du programme de la façon suivante :

FP	Financement pluriannuel	GP	Grand Prix du Conseil des arts de Montréal
FA	Fonctionnement annuel	AP	Autres prix
P	Projet	SPE	Soutien des pratiques émergentes
PS	Projet spécial	EC	Échange culturel international
PF	Parrainage fiscal	RLA	Soutien à la relève artistique
T	Conseil des arts de Montréal en tournée	DC	Soutien à la diversité culturelle
RES	Programme de résidences	SID	Soutien aux initiatives de développement
LA	Libres comme l'art		

Arts du cirque

		\$
Bande artistique	T	23 625
Cirque Éloize	FA	15 000
	GP	25 000
En Piste, regroupement national des arts du cirque	FA	15 000
Les 7 doigts de la main	FA	15 000
TOHU la Cité des arts du cirque	P	9 000
	PF	33 255
Total	1,3 %	135 880

Arts numériques

		\$
2boys.tv	P	5 000
Agence TOPO	FP	12 000
Conseil québécois des arts médiatiques	FA	5 000
Eastern Bloc	P	6 000
	GP	5 000
Elektra (ACREQ)	FP	45 000
	PS	10 000
	EC	3 500
Groupe Molior	FP	10 000
	EC	3 000
kondition pluriel	FP	10 000
MUTEK	FP	35 000
	SPE	14 250
Oboro	FP	28 000
Perte de Signal	FP	12 000
	RLA	8 411
Productions Indéfinies	FA	8 000
	PS	5 000
Société des arts technologiques (SAT)	FP	30 000
	RLA	3 050
Studio XX	FP	12 000
Total	2,6 %	270 211

Arts visuels

		\$
ARPRIM - Regroupement pour la promotion de l'art imprimé	FA	5 000
Art Souterrain	P	8 000
article	FA	17 000
	PS	5 000
Association des galeries d'art contemporain de Montréal (AGAC)	P	8 000
	GP	5 000
	PF	6 790
	RLA	8 411
Atelier circulaire	FP	20 000
	T	29 995
ATSA	FP	10 000
Centre Canadien d'Architecture (CCA)	FP	85 000
Centre d'art et de diffusion CLARK	FP	24 000
	PS	10 000
Centre de céramique-poterie Bonsecours	FP	8 000
Centre des arts actuels Skol	FA	17 500
Centre des arts visuels	FP	15 000
Centre des métiers du verre du Québec	FP	16 000
Centre d'exposition CIRCA	FA	24 000
Centre d'information Arttexte	FP	30 000
Centre international d'art contemporain de Montréal	FP	75 000
Chateau Dufresne	T	23 625
Conseil des métiers d'art du Québec	RLA	8 411
	RLA	4 530
Dazibao, centre d'exposition et d'animation photographique	FA	22 000
	T	22 260
Diagonale, centre des arts et des fibres du Québec	FP	10 000
Diffusion aire libre	P	3 000
Écomusée du fier monde	P	5 000
Galerie & Atelier La Centrale Électrique	FA	19 000

Galerie B-312	FP	22 000	Festival culturel Ibéro-latinoaméricain de Montréal (Festivalissimo)	P	2 000
Galerie Les Territoires	RLA	8 411		PF	3 653
	P	6 000	Festival du nouveau cinéma de Montréal	FP	27 000
	PF	242		RLA	5 000
Graff, centre de conception graphique	DC	15 000	Festival Fantasia	P	4 000
Le Mois de la Photo à Montréal	FP	24 000	Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM)	FP	12 000
	FP	45 000		T	13 365
	SPE	12 500		EC	2 000
	RLA	8 411		RLA	8 411
Monopoli, maison de l'architecture du Québec	FP	15 000	Festival International du Film sur l'Art (FIFA)	FP	27 000
Mouvement Art Public (MAP)	P	6 000		T	10 540
Musée David M. Stewart	FA	22 000	Festival SPASM	P	4 000
Musée des beaux-arts de Montréal	FP	370 000	Fondation Québec Cinéma (RVCQ)	FP	32 000
Musée des maîtres et artisans du Québec	FA	28 000		T	7 385
Musée du Château Ramezay	FA	20 000	Groupe Intervention Vidéo (GIV)	EC	3 000
Musée McCord d'histoire canadienne	FP	70 000		FP	10 000
Oboro	FP	27 000		PS	2 000
	EC	5 000	Hors Champ	FA	9 000
	RES	10 000	Kino'00	FA	10 000
Occurrence, espace d'art et d'essai contemporains	FA	22 000	Les Films de l'Autre	FA	12 500
Optica, un centre au service de l'art contemporain	FP	20 000	L'Œil vif (Les Films du 3 mars)	P	7 000
Quartier Éphémère, centre d'arts visuels (Fonderie Darling)	FP	16 000	Main Film	T	9 640
	P	7 000	Observatoire du documentaire	FP	25 000
	RES	11 000	Productions, Réalisations Indépendantes de Montréal (PRIM)	FA	3 000
Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec (RCAAQ)	FP	10 000		FP	25 000
	P	11 500		LA	15 000
SBC galerie d'art contemporain	FP	32 000	Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM)	FP	22 000
Société des directeurs des musées montréalais	FA	15 000		T	4 620
Table à Pique-Nique	P	6 000	Vidéographe	PF	14 550
VIVA! Art Action	P	10 000		FP	30 000
VOX, centre de l'image contemporaine	FP	20 000	Total	5,2 %	543 075

Total	14,0 %	1 440 586	Danse	\$
Cinéma / Vidéo		\$	2 ^e porte à gauche	P 5 000
Centre du Cinéma Parallèle	FP	15 000		RLA 8 411
Cinémathèque québécoise	FP	100 000	Agora de la danse	FP 22 000
	RLA	8 411		GP 5 000
Coop Vidéo de Montréal	P	6 000	AH HA productions	P 5 000
	GP	5 000	BJM - Les Ballets Jazz de Montréal	FP 65 000
	DC	15 000	Bouge de là	FP 15 000
Corporation Wapikoni mobile	P	4 000		T 11 500
	LA	15 000	Carré des Lombes	LA 4 150
Diffusions gaies et lesbiennes du Québec (image + nation)	FP	9 000	Circuit-Est	FP 30 000
Doc Circuit Montréal	RLA	5 000		FP 50 000
				PS 5 000
				RLA 8 411
			Compagnie Flak	FP 24 000

Compagnie La Otra Orilla	P	5 000	Tangente	FP	48 000
	T	26 200	Van Grimde Corps Secrets	FP	15 000
	PF	4 850	Virginie Brunelle	PF	3 589
Compagnie Marie Chouinard	FP	68 000	Zab Maboungou/Compagnie Danse		
Créations Estelle Clareton	SPE	15 000	Nyata Nyata	FA	10 000
Daniel Léveillé Nouvelle Danse	FA	10 000		T	14 850
	FP	18 000			
	EC	10 000	Total	15,6 %	1 608 969
Danse Carpe Diem	FA	10 000			
	T	18 975	Diffusion pluridisciplinaire		\$
	LA	14 000	Alchimies, créations et cultures		
Danse Danse	FP	20 000	(Festival du Monde Arabe de Montréal)	P	4 000
Danse Imedia (Transatlantique Montréal)	P	3 000	English-Language Arts Network (ELAN)	P	3 500
Danse-Cité	FP	37 000		RLA	5 000
Diagramme gestion culturelle	FP	30 000	Festival de théâtre de rue de Lachine	P	6 000
	PF	630	Festival Montréal en lumière	P	15 000
Festival TransAmériques (FTA)	FP	80 000	OFFTA	P	8 000
	PS	5 000	OFFTA (Prix de la Relève –		
Fondation de Danse Margie Gillis	FP	15 000	Caisse de la Culture)	AP	5 000
Fondation Jean-Pierre Perreault	P	5 000	Petits bonheurs diffusion culturelle	P	5 000
Fortier Danse-Création	FP	25 000	Terres en vues, Société pour la diffusion		
	T	7 500	de la culture autochtone	P	15 000
Fou Glorieux	FA	10 000	Théâtre La Chapelle	FP	40 000
Grand Poney	T	7 320	Usine C	FP	80 000
Grands Ballets Canadiens de Montréal	FP	275 000	Vues d'Afrique	FA	18 500
Imprudances	T	28 800		PS	5 000
Jocelyne Montpetit danse	FP	15 000			
Lock-danseurs (La La La Human Steps)	FP	75 000	Total	2,0 %	210 000
Louise Bédard Danse	FP	30 000			
	RES	15 000	Littérature		\$
Lucie Grégoire Danse	FP	20 000	Académie des lettres du Québec	FP	18 000
Lynda Gaudreau/Compagnie De Brune	FP	20 000	Arcmtl (Expozine)	FA	3 000
Mandala Sitù Danse	P	4 000	Association des cinémas parallèles		
	RLA	8 411	du Québec (Ciné-Bulles)	FA	4 000
Manon fait de la danse	FA	10 000	Association des écrivaines et des écrivains		
	RLA	8 411	québécois pour la jeunesse	FA	6 000
maribé - sors de ce corps	P	5 000		T	11 000
Mayday Danse	P	5 000	Association des libraires du Québec	P	6 000
Montréal danse	FP	15 000	Association Lurelu	FP	4 000
	T	26 050	Cahiers de théâtre JEU	FP	18 000
O Vertigo danse	FP	75 000	Centre de diffusion 3D (revue Espace)	FP	15 000
	RLA	8 411		PS	4 000
Par b.leux	FP	15 000	Centre des auteurs dramatiques (CEAD)	T	13 080
Productions Cas Public	FP	28 500	Circuit - musiques contemporaines	FA	4 000
Productions Fila 13	P	4 000	Claude Beausoleil (Poète de la Cité)	RES	12 500
Productions LAPS	P	5 000	Collectif Liberté	FP	9 000
Productions Trial & Eros	FA	10 000	Contre-jour cahiers littéraires	FA	8 000
Regroupement québécois de la danse			Éditions Gaz moutarde (revue Exit)	FP	6 500
(RQD)	FP	25 000	Espace du livre francophone	P	2 000
Rubberbandance Group	P	5 000	esse, arts + opinion	FP	15 000
Sinha Danse	FP	15 000	Festival interculturel du conte		
Sœurs Schmutt	P	5 000	de Montréal	FP	12 000
Studio 303	FP	17 000	Festival international de la littérature		
Sylvain Émard Danse	FP	30 000	(FIL)	FP	24 000
Système D/Dominique Porte	FA	10 000		PF	10 888

Fondation Metropolis bleu	FP	27 000	Compagnie musicale La Nef	FA	13 000
Groupe de création Estuaire	P	5 000		T	18 540
Les Écrits	FA	6 000		LA	7 500
Lettres québécoises	FP	10 000	Concours international d'orgue du Canada	P	10 000
L'Inconvénient	FA	7 000			
	GP	5 000	Concours musical international de Montréal	P	15 000
Maison de la poésie	FP	22 000	Conseil québécois de la musique (CQM)	FP	43 000
Maisonneuve Magazine Association	P	3 000		PF	2 910
Productions Ciel variable	FP	15 000		FP	18 000
Productions du Diable Vert	FP	8 000	Constantinople	LA	11 460
Publications Zinc	FA	6 500		P	2 000
Quebec Writers' Federation/Fédération des écrivaines et écrivains du Québec (QWF)	FP	10 000	Cordâme		
Revue 24 images (24/30 I/S)	FP	11 000	Créations Musicales		
Revue d'art contemporain ETC	FP	17 000	François Richard/CMFR	FA	6 000
Revue MOEBIUS	FP	9 000		LA	15 000
Revue Séquences	FA	8 000	Duo Turco	P	2 000
Salon du livre de Montréal	FA	10 000	Ekumen	P	3 000
SFSF-Boréal	P	1 500	Ensemble à percussion Sixtrum	FA	12 000
Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP)	FA	5 000	Ensemble Arion	FP	45 000
Société des publications Matrix	FA	5 000	Ensemble Caprice	FP	22 000
Spirale magazine culturel	FP	12 000		T	31 440
	PS	4 000	Ensemble Chorum	P	2 000
Teesri Duniya Theatre	P	3 000	Ensemble contemporain de Montréal (ECM+)	FP	38 000
Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ)	FP	22 000		T	33 080
	RLA	5 000	Ensemble instrumental Appassionata	FA	7 000
	RES	20 000	Ensemble Les Boréades de Montréal	FP	23 000
	DC	15 000		T	23 340
Vallum Society for Arts & Letters Education	P	3 000	Ensemble Musica Orbium	P	3 000
Vie des Arts	FP	21 000	Ensemble QAT	T	14 150
Voyageurs Immobiliers, compagnie de création	T	14 100		PF	194
XYZ. La revue de la nouvelle (Publications Gaëtan Lèvesque)	FA	8 500	Ensemble Transmission	P	4 000
				T	22 260
Total	5,1 %	524 568	Festival de musique de chambre de Montréal	FA	25 000
			Festival Orgue et couleurs	FP	10 000
			Groupe Le Vivier	FA	18 000
				EC	3 000
			IKS	FA	3 000
			Innovations en concert	FA	14 000
				DC	15 000
Musique		\$	Jazz Services	FA	10 000
14 Lieux	P	4 000		T	14 980
Atelier du conte en musique et en images	FA	5 000	Jazzlabmusique	T	17 610
	LA	7 500	Jeunesses Musicales du Canada	FP	35 000
Bach-Académie de Montréal	FA	8 000	Ladies' Morning Musical Club	FP	7 500
BW Musique (Bradyworks)	FP	9 000	L'Arsenal à musique	FP	29 000
	PS	2 000	La Pietà avec Angèle Dubeau	P	3 000
Centre de musique canadienne au Québec	FP	28 000	Le Moulin à musique	FA	18 000
Chants Libres, compagnie lyrique de création	FP	40 000	Les Concerts Lachine	FA	17 000
Chœur St-Laurent	P	4 000	Les Idées heureuses	FP	25 000
Clavecin en concert	FP	12 000	Les Productions Nuits d'Afrique	RLA	8 411
Codes d'Accès	FP	18 000	Les productions Super Mémé	FP	25 000
			Les productions Yves Lèveillé	P	2 500

L'OFF Festival de jazz de Montréal	FP	20 000	Théâtre Buzz cuivres farfelus	P	3 000
	GP	5 000	Théâtre de musique ancienne	P	4 500
Montréal Baroque	FP	20 000	Trio Espresso	P	2 000
Montréal, arts interculturels (MAI)	T	13 500	Trio Fibonacci	FA	7 000
Musica Camerata Montréal	FA	4 000	Trio Hochelaga	P	4 500
Musique Multi-Montréal	FA	15 000			
	T	8 080	Total	24,9 %	2 567 684
	T	23 375			
Musique VivaVoce	FP	13 000	Nouvelles pratiques artistiques		\$
Nouvel Ensemble Moderne (NEM)	FP	90 000	4D art Lemieux/Pilon	FP	18 000
Odaya	P	3 750	Centre turbine	LA	7 500
OktoEcho	P	3 000	Compagnie Mobile Home	P	3 000
	T	24 000	DARE DARE, Centre de diffusion d'art		
Opéra de Montréal	FP	175 000	multidisciplinaire de Montréal	FP	15 000
Opéra/théâtre Vox Populi	P	5 000	Des mots d'la dynamite	FP	5 000
	PF	6 378		T	9 915
Orchestre de chambre I Musici			Dulcinée Langfelder et Cie	FP	5 000
de Montréal	FP	75 000	Escales improbables de Montréal	FA	7 000
Orchestre de chambre McGill	FA	27 000	Les Filles électriques	FA	20 000
Orchestre Métropolitain	FP	75 000		T	14 250
	T	180 000		SPE	14 250
Orchestre symphonique de Montréal			Péristyle Nomade	P	2 000
(OSM)	FP	435 000		LA	15 000
Organisation Québécoise pour			PME-ART	FA	7 500
le Réseautage Culturel	RLA	5 000	Regroupement des arts interdisciplinaires		
Pentaèdre, quintette à vent	FP	20 000	du Québec (RAIQ)	FA	7 000
Productions Art and Soul	P	3 000	Théâtre La Chapelle	GP	5 000
Productions Totem Contemporain	FA	15 000	Théâtre Le Pont Bridge	P	3 000
	SPE	14 500	Usine C	SPE	15 000
Productions Traquen'Art	FA	5 250			
Quasar quatuor de saxophones	FP	21 000	Total	1,7 %	173 415
Quatuor Bozzini	FP	21 000			
	RLA	8 411	Théâtre		\$
	LA	15 000	Black Theatre Workshop	FA	20 000
Quatuor Claudel	FA	5 000	Casteliers	FA	10 000
Quatuor Molinari	FP	17 000		PF	2 255
Quatuor Molinari (Prix Opus)	AP	3 000	Centaur Theatre Company	FP	110 000
Réseaux des arts médiatiques	FP	11 500	Centre des auteurs dramatiques (CEAD)	FP	55 000
Sacré Tympan	FA	7 000		RLA	8 411
	T	23 450	Centre international de recherche		
Société de musique contemporaine			et d'action artistique et multimédia	P	10 000
de Montréal (SMCQ)	FP	75 000	Compagnie de théâtre Le Carrousel	FP	55 000
	SPE	14 500	Compagnie Jean-Duceppe	FP	105 000
SMCQ/Festival international				GP	5 000
Montréal/Nouvelles Musiques	FP	35 000		RLA	8 411
Société d'art vocal de Montréal	FP	18 000	Compagnie Trans-Théâtre	FA	12 000
Société de musique de Chambre			Conseil québécois du théâtre (CQT)	FP	10 000
de Montréal	PF	11 204	DynamO Théâtre	FP	37 000
Société de musique de chambre				T	11 240
du Lakeshore	FA	4 000	École nationale de théâtre du Canada	FP	20 000
Société des Arts Libres et Actuels			Espace Go	FP	90 000
(Suoni Per Il Popolo)	FA	13 000	Festival du Jamais Lu	FA	8 000
Société Ensemble Masques	FA	10 000		PS	2 000
Société Pro Musica	FP	15 000		PF	7 062
Studio de musique ancienne de Montréal	FP	40 000			

Festival TransAmériques (FTA)	FP	75 000	Théâtre de l'Œil	FP	37 000
	PS	5 000	Théâtre de l'Opsis	FP	38 000
Geordie Productions	FP	32 000		T	54 000
Groupe de la veillée	FP	62 000		RLA	8 411
Illusion, Théâtre de marionnettes	FP	30 000	Théâtre de Quat'Sous	FP	87 000
Imago Théâtre	FA	20 000	Théâtre Denise-Pelletier	FP	97 000
	EC	4 000	Théâtre du Grand Jour	FA	15 000
Infinithéâtre	FA	22 000	Théâtre du Nouveau Monde (TNM)	FP	145 000
Joe Jack et John	P	7 000	Théâtre du Rideau Vert	FA	80 000
Les coups de théâtre, Festival international des arts jeune public	FP	55 000	Théâtre I.N.K.	FA	15 000
Les Deux Mondes, compagnie de théâtre	FA	50 000		T	16 635
Les indisciplinaires	PF	2 735	Théâtre l'Avant-Pays	FP	30 000
Les ViVaces, coopérative de solidarité	PF	9 608		T	17 625
Mainline Theatre			Théâtre Le Clou	FP	38 000
(Festival St-Ambroise Fringe Montréal)	P	10 000		T	6 260
Maison québécoise du théâtre				RLA	8 411
pour l'enfance et la jeunesse	FP	125 000	Théâtre Magasin	T	5 840
Nouveau Théâtre Expérimental (NTE)	FP	45 000	Théâtre Momentum	P	15 000
Omnibus, le corps du théâtre	FP	28 000	Théâtre PàP	FP	45 000
Pétrus	P	5 000		T	17 560
Playwrights' Workshop Montreal	FP	33 000	Théâtre Pigeons International	FA	20 000
Productions Hôtel-Motel	P	10 000	Théâtre Sans Domicile Fixe	P	6 000
Productions Ondinnok	FA	15 000		PF	9 700
	PF	3 056	Théâtre Terre des hommes	P	5 000
Projet porte-parole	P	8 000	Théâtre Ubu	FP	60 000
	T	22 140	Trois Tristes Tigres	P	7 000
Quebec Drama Federation (QDF)	FA	7 000	Troupe du Théâtre de Quartier	FA	27 000
Regroupement des éternels pigistes	P	6 000	Youtheatre	FP	28 000
Repercussion Theatre	FP	25 000	ZAL_Zone Artistique Libre	P	5 000
	T	41 250			
Scapegoat Carnivale Theatre	P	7 000	Total	26,7 %	2 753 780
	PF	2 425	Autre		\$
Segal Centre for Performing Arts	FP	30 000	Arcade Fire (Prix Tourisme Montréal du rayonnement international)	AP	5 000
	PS	5 000	Diversité artistique Montréal (DAM)	DC	15 000
Sibyllines	DC	15 000	François Bédard (Prix du gestionnaire culturel de la Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux de HEC Montréal)	AP	5 000
SideMart Theatrical Grocery	P	5 000	Mentorat Culturel	SID	6 000
Simoniaques Théâtre	P	5 000	Nadia Myre		
Talisman Theatre	P	5 000	(Prix Pratt & Whitney Canada – Les Elles de l'art)	AP	5 000
Teesri Duniya Theatre	P	12 000	Thomas Kneubühler		
Tenon Mortaise,			(Prix Pratt & Whitney Canada – Nature de l'art)	AP	5 000
compagnie de théâtre-danse	RLA	7 665	Vision Diversité	DC	50 000
Théâtre à corps perdus	P	10 000			
Théâtre à l'Envers	PF	7 760			
	DC	15 000			
Théâtre Aux Écuries	FA	20 000			
Théâtre Bouches Décousues	FP	34 000			
	T	14 325	Total	0,9 %	91 000
Théâtre d'Aujourd'hui	FP	100 000			
Théâtre de fortune	T	5 175	Total	100 %	10 319 168
Théâtre de la banquette arrière	P	12 000			
Théâtre de La Manufacture	FP	90 000			
	T	13 820			
Théâtre de la Pire Espèce	FA	25 000			

Conseil, comités et personnel

au 31 décembre 2011

Le Conseil des arts de Montréal est composé de 21 membres issus majoritairement du milieu artistique, ainsi que des secteurs de l'éducation et des affaires et du milieu municipal. Tous sont bénévoles et domiciliés sur l'île de Montréal. Les membres sont nommés pour une durée de trois ans, et ce mandat peut être renouvelé une seule fois. C'est le Conseil d'agglomération, sur la recommandation du comité exécutif et du Conseil municipal de la Ville de Montréal, qui nomme les membres du Conseil et désigne parmi eux un président et deux vice-présidents. Le trésorier de la Ville, ou son représentant, est d'office le trésorier du Conseil des arts de Montréal.

Présidés par un membre du Conseil, les comités d'évaluation sont responsables d'évaluer les demandes de subventions dans le cadre du programme général de subventions, du programme de tournées et du parrainage fiscal. Ils ont aussi la responsabilité de choisir les finalistes pour le Grand Prix et peuvent être appelés à se prononcer sur certains dossiers interdisciplinaires.

Chaque comité est formé de pairs, c'est-à-dire d'artistes ou d'autres professionnels des arts choisis en fonction de leur expérience et de leur expertise. Les membres des comités d'évaluation sont nommés pour une période de trois ans. Comme les membres du Conseil, ils sont soumis à un code de déontologie qui précise leurs devoirs et responsabilités, notamment à l'égard des situations de conflits d'intérêts et de la protection, de la divulgation et de l'utilisation de renseignements confidentiels.

Conseil

Philippe Baylaucq
Patrick Beauduin
Lucie Boissinot
Marilyn Burgess
Madeleine Careau
Jasmine Catudal
Marie Cinq-Mars
Jean-Pierre Desrosiers
Jocelyn Dion
André Dupras
Karla Étienne
Liza Frulla
Gaétan Morency
Jan-Fryderyk Pleszczyński
Monique Proulx
François Roy
Louise Roy
Claude Trudel
Lise Vaillancourt
Gaétane Verna
Jacques Vézina
Dany Laferrière, *membre honoraire*
Jean-Robert Choquet,
membre non-votant

Comités

Exécutif

Louise Roy, *présidente*
Jan-Fryderyk Pleszczyński,
vice-président
Jacques Vézina, *vice-président*
Jocelyn Dion, *trésorier*
Monique Proulx, *représentante*
des présidents des comités
d'évaluation sectoriels
Danielle Sauvage,
secrétaire et directrice générale

Gouvernance et nominations

Louise Roy, *présidente*
Philippe Baylaucq
Karla Étienne
Liza Frulla
Jan-Fryderyk Pleszczyński

Développement et communications

Patrick Beauduin, *président*
Madeleine Careau
Liza Frulla
Pascale Chassé, *membre externe*
Anick Trudel, *membre externe*

Vérification financière

François Roy, *président*
Jean-Pierre Desrosiers
André Dupras
Marc Régnier, *membre externe*

Présidents des comités d'évaluation

Louise Roy, *présidente*
Philippe Baylaucq
Lucie Boissinot
Marilyn Burgess
Jasmine Catudal
André Dupras
Gaétan Morency (*par interim*)
Monique Proulx
Gaétane Verna
Jacques Vézina

Comités d'évaluation

Arts du cirque

Gaëtan Morency
(*président par interim*)
Jeffrey Hall
Christophe Rousseau

Arts numériques

Marilyn Burgess, *présidente*
Daniel Canty
Marie Fraser
Lynn Hugues
Jimmy Lakatos
Cheryl Sim

Arts visuels

Gaëtane Verna, *présidente*
Mathieu Beauséjour
Michel Dallaire
Leslie Johnstone
Jo-Ann Kane
Nicolas Mavrikakis
Marisa Portolese

Cinéma et vidéo

Philippe Baylaucq, *président*
Philippe Gajan
Sylvie Groulx
Christian Laurence
Lucette Lupien

Danse

Lucie Boissinot, *présidente*
Karla Étienne
Emmanuel Jouthe
Katya Montaignac
David Pressault
Linda Rabin
Roger Sinha

Littérature

Monique Proulx, *présidente*
Ann Charney
Carole David
Nicolas Rochette
Pierre Samson
Mauricio Segura
Danièle Simpson
Élise Turcotte

Musique

André Dupras, *président*
Jacques Boucher
Matthias Maute
Damien Nisenson
Christophe Papadimitriou
Hélène Prévost
Kelly Rice
Kiya Tabassian
Luna Pearl Woolf

Nouvelles pratiques artistiques

Jasmine Catudal, *présidente*
Sylvette Babin
Manon de Pauw
Sylvie Lachance
Érc Létourneau

Théâtre

Jacques Vézina, *président*
Sylvain Bélanger
Denis Bernard
Geoffrey Gaquère
Marc Pache
Marcela Pizarro
Clare Schapiro
Lise Vaillancourt

Comités consultatifs

Diffusion

Micheline Bélanger
Marc Choko
Danielle Demers
Dominique Dugas
Pierrette Gingras
Alain Grégoire
Paul Langlois
Marc Pache
Luce Pelletier
Diane Perreault
Manon Touchette
Marianne Trudel

Diversité culturelle dans les arts

Nicole Goyer
Olivier Kemeid
Yannick Letourneau
Mahalia Verna

Personnel

Cynthia Bellemare
Chargée de projets, relève artistique
Réjane Bougé
*Conseillère culturelle, cinéma,
vidéo et littérature*

Gilles Chamberland
Agent de gestion
Natalie Chapdeleine
Chargée de projets, arts-affaires

Marie-Michèle Cron
*Conseillère culturelle, arts
numériques, arts visuels et
nouvelles pratiques artistiques*

Claude Des Landes
*Conseiller culturel, théâtre
et arts du cirque*

Gaëlle Gerbe-Raynaud
Adjointe, programmes de tournées
Radhia Koceir
*Secrétaire-réceptionniste,
commis aux comptes*

Line Lampron
Secrétaire de direction

France Laroche
Directrice de l'administration

Christine Leduc
*Adjointe administrative,
chargée de la location des salles*

Nathalie Maillé
*Directrice générale adjointe,
programmes et partenariats*

Sylviane Martineau
Conseillère culturelle, danse

Claire Métras
Conseillère culturelle, musique

Michel Niquette
*Coordonnateur du programme
de tournées*

Christian O'Leary
Directeur des communications

Roger Prément
Conciergerie

Iulia Anamaria Salagor
*Chargée de projets, diversité
artistique*

Danielle Sauvage
*Directrice générale
et secrétaire du Conseil*

Partenaires

Le Conseil des arts de Montréal remercie tous ses partenaires pour leur soutien dans la réalisation de ses différents projets, initiatives ou programmes, tous entrepris au bénéfice de la communauté artistique montréalaise.

La Ville de Montréal et ses arrondissements
L'Agglomération de Montréal et les Villes membres
Montréal, métropole culturelle
Conférence régionale des élus de Montréal
Forum jeunesse de l'île de Montréal
Accès culture
ADICIM

Conseil des arts et des lettres du Québec
Conseil des Arts du Canada
Conseil des arts du Saguenay

Ministère de l'Immigration et des Communautés
culturelles
Ministère de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine du Québec
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
(*Une école montréalaise pour tous*)
Ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l'Occupation du territoire
Service Canada
Emploi-Québec

Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Jeune Chambre de commerce de Montréal
Bénévoles d'affaires
artsScène Montréal

Banque Scotia
Bleublancrouge
Caisse de la Culture
Ernst & Young
Fasken Martineau
Financière Sun Life
Fondation de la famille Claudine
et Stephen Bronfman
Fondation du Grand Montréal
Fondation Macdonald Stewart
Fonds de Solidarité FTQ
McCarthy Tétrault
Power Corporation du Canada
Pratt & Whitney Canada
Québecor inc.

Richard Bruno (Beyond If Corporation)
Pierre R. Desmarais
(Fondation Pierre Desmarais-Belvédère)
Jean-Pierre Desrosiers
Maurice Forget
René Malo (Fondation René Malo)
Peter McAuslan (Brasserie McAuslan)
Luc Plamondon
Alvin Segal O.C., O.Q. (Vêtements Peerless)
David Sela

Association des échanges culturels internationaux
de Shanghai
Baron Magazine
Cirque du Soleil
Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux
de HEC Montréal
Commun
Conseil des métiers d'art du Québec
Culture Montréal
Culture pour tous (*La culture en entreprises*)
Diversité artistique Montréal
Espace GO
Fondation Ludwig (La Havane)
La Vitrine
Lüz Studio
Mai, Montréal art interculturel
Musée des beaux-arts de Montréal
Orchestre Métropolitain
Place des Arts
Solotech
TOHU la Cité des arts du cirque
Tourisme Montréal
Université du Québec à Montréal
Vision Diversité

ARTV
CBC Montreal
Le Devoir
Radio-Canada

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du Conseil des arts de Montréal

J'ai effectué l'audit des états financiers ci-joints du Conseil des arts de Montréal, qui comprennent le bilan au 31 décembre 2011, et les états des résultats et de l'évolution des actifs nets pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales conventions comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de mon audit. J'ai effectué mon audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que je me conforme aux règles de déontologie et que je planifie et réalise l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des conventions comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion d'audit.

Opinion

À mon avis, les états financiers donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Conseil des arts de Montréal au 31 décembre 2011 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif

Le vérificateur général de Montréal,

Jacques Bergeron, CA auditeur
Montréal, le 8 mai 2012

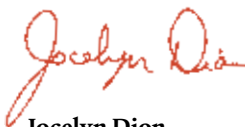
Bilan

Au 31 décembre

	2011	2010
	\$	\$
Actif à court terme		
Encaisse	117 772	228 647
Placement (note 4)	5 000 000	4 000 000
Débiteurs (note 5)	251 176	197 471
Frais payés d'avance	5 311	8 275
Total de l'actif	5 374 259	4 434 393
Passif à court terme		
Créditeurs (note 6)	3 856 446	3 202 663
Subventions à payer (note 7)	873 045	737 092
Apports reportés (note 8)	62 105	23 014
Produits reportés	8 975	6 665
	4 800 571	3 969 434
Provisions		
Invalidité à court terme et allocations de départ	156 846	106 846
Total du passif	4 957 417	4 076 280
Actifs nets		
Affectations d'origine interne (note 10)	106 875	123 567
Non affectés (note 11)	309 967	234 546
	416 842	358 113
Total du passif et des actifs nets	5 374 259	4 434 393

Louise Roy
Administratrice

Jocelyn Dion
Administrateur

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Résultats

Exercice terminé le 31 décembre

	2011		2010
	Budget	Réalisations	Réalisations
	(note 3)		
	\$	\$	\$
Produits			
Contribution – Agglomération de Montréal	11 450 000	11 450 000	10 950 000
Contributions de partenaires aux programmes (note 12)	324 894	672 402	503 394
Maison du Conseil des arts (note 18)	120 740	133 186	120 592
Revenus de placement (note 13)	75 000	150 214	86 737
Évènements de prix	100 000	126 850	108 300
Autres produits	108 000	1 808	175
	12 178 634	12 534 460	11 769 198
Charges			
Subventions programme général (note 14)	8 449 000	8 616 750	8 255 891
Subventions programme de tournées (note 15)	1 046 000	1 029 688	1 036 680
Subventions programme de résidences (note 16)	179 500	198 701	137 555
Autres programmes (note 17)	651 114	793 380	636 920
Maison du Conseil des arts (note 18)	256 040	216 029	205 577
Rémunération	1 141 400	1 171 715	1 098 428
Cotisations de l'employeur (note 19)	193 400	216 305	193 607
Transport et communications	112 680	103 796	87 357
Services professionnels, techniques et autres	109 500	108 166	147 580
Location, entretien et réparation	14 000	7 521	6 814
Biens non durables	26 000	13 680	13 719
	12 178 634	12 475 731	11 820 128
Excédent (Insuffisance) des produits sur les charges	–	58 729	(50 930)

Évolution des actifs nets

Exercice terminé le 31 décembre

	2011		2010
	Affectations d'origine interne	Non affectés	Total
	(note 10)	(note 11)	Total
	\$	\$	\$
Solde au début	123 567	234 546	358 113
Excédent (Insuffisance) des produits sur les charges	(16 692)	75 421	58 729
Solde à la fin	106 875	309 967	416 842

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Notes complémentaires

Au 31 décembre 2011

1. Statuts constitutifs et nature des activités

Le Conseil des arts de Montréal (le Conseil) a été institué personne morale de droit public le 25 octobre 2007 en vertu de l'article 231.2 de la Charte de la Ville de Montréal.

Il a pour mandat :

- de dresser et de maintenir une liste permanente des associations, sociétés et organismes, groupements ou personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l'agglomération de Montréal;
- d'harmoniser, coordonner et encourager les initiatives d'ordre artistique ou culturel dans l'agglomération de Montréal;
- dans les limites des revenus disponibles à cette fin, il désigne les associations, sociétés et organismes, groupements ou personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles auxquels une subvention, prix ou autres formes d'aide financière doit être versé.

2. Conventions comptables

États financiers

Les états financiers du Conseil sont présentés conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

La comptabilité des opérations du Conseil est tenue dans le système comptable de la Ville de Montréal. La Ville enregistre les transactions dans une entité spécifique au Conseil.

Méthode de comptabilité

La comptabilisation des transactions s'effectue selon la méthode de la comptabilité d'exercice. En vertu de cette méthode, les produits et les charges d'un exercice sont constatés lorsque les produits sont gagnés et les charges effectuées sans considération du moment où les opérations sont réglées par un encaissement ou un décaissement.

Constataion des apports

Le Conseil applique la méthode du report pour comptabiliser les apports (dons et contributions). Selon cette méthode, les apports affectés à des projets d'exercices futurs sont reportés et constatés au cours de l'exercice où sont engagées les charges connexes.

Instruments financiers

Les organismes sans but lucratif peuvent choisir d'adopter les chapitres 3862 « Instruments financiers – informations à fournir » et 3863 « Instruments financiers – présentation » ou d'appliquer le chapitre 3861 « Instruments financiers – informations à fournir et présentation ». Le Conseil a décidé d'appliquer le chapitre 3861. Le Conseil classe tous ses actifs et passifs financiers comme des instruments financiers détenus à des fins de transactions et les évalue à leur juste valeur.

Utilisation d'estimations

La préparation des états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif exige que la direction du Conseil formule des hypothèses et procède à des estimations qui ont une incidence sur les montants de l'actif et du passif comptabilisés, sur la présentation des éléments d'actif et de passif éventuels ainsi que sur les montants des produits et des charges comptabilisés. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

Don reçu sous forme de services

La Ville de Montréal assume le loyer du Conseil. Ce don n'est pas comptabilisé en raison de la difficulté d'en déterminer la juste valeur.

Changement de normes comptables

Le Conseil est considéré comme un « Organisme sans but lucratif » du secteur public, selon la définition du manuel de l'ICCA, comptabilité des organismes du secteur public. Ce type d'organisme aura en 2012, le choix d'utiliser les normes du manuel du secteur public – Normes pour les organismes sans but lucratif ou les normes du secteur public (sans les chapitres de la série SP 4200). Le Conseil étudie actuellement les impacts et les exigences de ces normes.

3. Budget

Les chiffres présentés sous la colonne « Budget » sont fournis à titre d'information seulement et sont non audités. Ce budget a été approuvé par le conseil d'administration du Conseil et par le Conseil d'agglomération de Montréal.

4. Placement

	2011	2010
	\$	\$
Certificat de placement garanti, taux de 2,02 %, échéant en janvier 2012	5 000 000	4 000 000

5. Débiteurs

	2011	2010
	\$	\$
Organismes et individus	115 294	107 278
Remboursement de la taxe de vente du Québec	23 836	52 125
Remboursement de la taxe sur les produits et services	13 604	12 625
Avances de salaires	2 976	2 976
Intérêts courus	95 466	22 467
	251 176	197 471

6. Créditeurs

	2011	2010
	\$	\$
Charges sociales à payer	142 584	139 764
Dû à la Ville de Montréal	3 697 907	3 024 065
Charges à payer	15 955	38 834
	3 856 446	3 202 663

7. Subventions à payer

Les subventions à payer sont composées des subventions octroyées à des associations, sociétés, organismes, groupements ou personnes pour des manifestations artistiques ou culturelles conformément à l'article 231.3 de la Charte de la Ville de Montréal et non versées au 31 décembre 2011.

8. Apports reportés

	2011	2010
	\$	\$
Contributions des partenaires aux programmes		
Solde au début	23 014	21 397
Plus : Montants reçus au cours de l'exercice	563 315	515 252
Moins : Montants constatés aux résultats	(524 224)	(513 635)
Solde à la fin	62 105	23 014

9. Engagements

Le Conseil s'est engagé en vertu d'ententes de partenariats à verser un montant total de 145 816 \$ pour des subventions. Les montants qui seront versés au cours des prochains exercices, dans le cadre de ces partenariats, sont estimés comme suit:

Année	Montants
2012	135 816
2013	10 000
	145 816

10. Affectations d'origine interne

a) Les dons d'individus et d'entreprises perçus par le Conseil sont comptabilisés dans des comptes spéciaux afin d'être utilisés aux fins de développer et d'accroître ses activités de diffusion au profit de tous les publics.

b) Le conseil d'administration a affecté au cours de l'exercice 2007 150 000 \$ pour pallier aux coûts de relocalisation de la Maison du Conseil des arts. Au cours de l'exercice, un montant de 16 692\$ a été utilisé à cette fin (35 000 \$ en 2009).

11. Non affectés

Les actifs nets non affectés sont constitués des sommes mises à la disposition du Conseil et non utilisées conformément à l'article 231.13 de la Charte de la Ville de Montréal.

12. Contributions de partenaires aux programmes

	2011	2010
	\$	\$
Premières expériences de travail	158 278	165 671
Parrainage fiscal	148 179	104 733
Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles	132 500	–
Outiller la relève artistique montréalaise	56 934	81 183
Soutien des pratiques émergentes	50 000	40 000
Libres comme l'Art	50 000	50 000
Grand Prix du CAM	45 038	35 000
Prix de Montréal pour les arts et la culture / autres	15 000	7 603
Prix Pratt & Whitney Canada	10 473	10 204
Mentorat culturel	6 000	9 000
	672 402	503 394

13. Revenus de placement

Les revenus de placement sont présentés nets diminués d'un montant de 71 417\$ versé à la Ville de Montréal et calculé sur le solde mensuel des engagements.

14. Subventions programme général

	Budget 2011 (note 3)	2011	2010
	\$	\$	\$
Théâtre	2 403 000	2 447 601	2 363 519
Musique	1 989 500	2 010 186	1 900 547
Danse	1 368 500	1 377 569	1 339 260
Arts visuels	1 273 500	1 280 532	1 261 000
Littérature	418 000	428 888	417 913
Cinéma et vidéo	397 500	415 704	387 200
Arts numériques	247 250	247 250	233 000
Diffusion pluridisciplinaire	200 000	200 000	180 000
Nouvelles pratiques artistiques	121 750	121 750	110 500
Arts du cirque	54 000	87 270	62 952
	8 473 000	8 616 750	8 255 891

15. Subventions programme de tournées

	Budget 2011 (note 3)	2011	2010
	\$	\$	\$
Arts de la scène	811 000	838 078	749 487
Arts visuels	80 000	75 880	78 034
Cinéma et vidéo	75 000	45 550	100 580
Littérature	55 000	38 180	90 825
Nouvelles pratiques artistiques	15 000	24 176	–
Portraits d'artistes	10 000	7 824	17 754
	1 046 000	1 029 688	1 036 680

16. Subventions programme de résidences

	Budget 2011 (note 3)	2011	2010
	\$	\$	\$
Libres comme l'art (CRÉ)	100 000	127 111	137 555
Résidences d'écrivains	20 000	20 011	–
Projets pilotes	20 000	15 024	–
Poète de la Cité	15 000	12 500	–
Résidence des Amériques	11 000	12 000	–
Ateliers studios Saguenay-Montréal (CAM/CAS/CALQ)	10 000	10 000	–
Prélude (Tohu et Cirque du Soleil)	3 500	2 055	–
	179 500	198 701	137 555

17. Autres programmes

	Budget 2011 (note 3)	2011	2010
	\$	\$	\$
Évènements de prix			
Grand Prix du Conseil			
Banquets et frais incidents	100 000	102 927	133 166
Prix en argent et œuvres d'arts	70 000	74 507	65 000
Prix de Montréal pour les arts et la culture			
Frais incidents	35 000	45 600	–
Prix Arts - Affaires de Montréal			
Frais incidents	7 000	9 598	1 416
Autres prix			
Prix Pratt & Whitney Canada	10 000	10 013	10 204
Prix de la relève Caisse de la culture	5 000	5 000	5 000
Prix Tourisme Montréal du rayonnement international	–	5 000	–
Prix du gestionnaire culturel de la Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux de HEC Montréal	–	5 000	–
Soutien aux échanges culturels internationaux	30 000	33 500	33 000
Frais incidents	10 000	5 362	–
	267 000	296 507	247 786
Soutien aux initiatives de développement			
Premières expériences de travail	168 114	167 760	184 651
<i>démArt-Mtl</i>	–	92 600	–
Diversité artistique	35 000	77 855	23 952
Outiller la relève artistique montréalaise	15 000	55 461	87 617
Mentorat culturel	6 000	4 396	11 022
Évènements	15 000	5 022	–
	239 114	403 094	307 242
Soutien aux programmes de subvention	130 000	93 779	81 892
Études et consultations du milieu	15 000	–	–
	145 000	93 779	81 892
	651 114	793 380	636 920

18. Activités financières de la Maison du Conseil des arts

	Budget 2011 (note 3)	2011	2010
	\$	\$	\$
Revenus			
Location de studios et services	120 740	133 186	120 592
Dépenses de fonctionnement			
Rémunération	108 522	105 474	107 697
Cotisations de l'employeur	26 600	29 378	28 562
Gardiennage et sécurité	43 000	40 038	40 429
Téléphone, poste et publicité	10 518	2 325	2 938
Services techniques -autres	12 400	7 371	9 369
Location – photocopieur	1 000	1 141	557
Entretien et réparations	40 000	5 681	5 756
Biens non durables et autres	13 500	24 621	10 269
Entretien mobilier	500	–	–
	256 040	216 029	205 577
Contribution du conseil des arts	135 300	82 843	84 985

19. Contribution du Conseil des arts au R.É.E.R. collectif

Les employés permanents bénéficient d'un régime enregistré d'épargne-retraite collectif auquel le Conseil apporte une contribution de 4 à 6 % du salaire de base selon les années de services rendus. Le coût de la participation à ce régime se limite à la contribution du Conseil.

20. Instruments financiers

Juste valeur

La juste valeur de l'encaisse, du placement, des débiteurs, des créditeurs et des subventions à payer se compare à leur valeur comptable en raison de leur échéance à court terme.

Risque de crédit

Le Conseil évalue, de façon continue, les montants à recevoir sur la base des montants dont elle a la quasi-certitude de recevoir en se fondant sur leur valeur de réalisation estimative.

Risque de taux d'intérêt

Le Conseil est exposé au risque de taux d'intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à taux d'intérêt fixe. Les instruments à taux d'intérêt fixe assujettissent le Conseil à un risque de juste valeur. Toutefois, une variation des taux d'intérêt de 1 % n'aurait pas d'incidence importante sur les résultats nets, les rentrées nettes ou la situation financière du Conseil.

21. Informations à fournir concernant le capital

Le Conseil définit son capital comme étant les actifs nets affectés d'origine interne et les actifs nets non affectés. Le Conseil n'est pas soumis à des exigences en matière de capital d'origine externe.

En matière de gestion du capital, le Conseil vise de façon générale à maintenir un capital suffisant pour lui permettre d'atteindre ses objectifs tels que définis à la note 1.

Le Conseil s'assure que les produits seront suffisants afin d'atteindre ses objectifs par son processus budgétaire annuel et ses procédures de gestion.

22. État des flux de trésorerie

L'état des flux de trésorerie n'est pas présenté car il ne fournirait pas d'information supplémentaire utile.

23. Chiffres comparatifs

Certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés conformément à la présentation des états financiers de l'exercice.

English Version

Mission

As an organization created to serve the city's artistic community, the Conseil des arts de Montréal supports and recognizes excellence in the creation, production, and presentation of professional artistic endeavours by way of financial support, advice, and consultation and development initiatives.

The Conseil relies on its solid positioning within the arts milieu, as well as on its continued dialogues with the artistic community, the Ville de Montréal, municipal authorities, and the business sector in order to fully contribute to the growth of the arts in Montreal and to promote citizen participation in the city's artistic life.

Report from the Chair

Louise Roy

2011 was a year full of achievements for the Conseil des arts de Montréal. The inclusion of emerging and culturally diversified artists, improving innovation and increasing the private sector's commitment to supporting the arts were the main issues outlined in our 2009-2012 strategic plan, and 2011 was a year of significant progress. These development guidelines are also the best indicators of the future of the arts and culture in Montreal. Through them, we aimed to strengthen our ability to renew and stimulate artistic creativity. Moreover, the main thrust underlining these guidelines is undoubtedly an overall attitude of cooperation, openness, sharing and complementarity.

The Conseil des arts de Montréal has implemented a culture of exchange and collaboration with the Ville de Montréal, whether it was with the Service de la culture, du patrimoine, du sports et de la vie communautaire, the boroughs or elected officials. The joint organization of the Prix de Montréal pour les arts et la culture is a good example of the give-and-take relationship that now characterises our association with the city. The realignment of our touring program had guided the strategic planning process in order to redefine and redistribute tasks and responsibilities with Accès culture and the municipal presenters in a complementary manner. This re-evaluation of tour funding had also shed light on the need for creative residencies, expressed by both presenters and artists.

Along with writers, filmmakers and choreographers now benefit from residencies in the island's cities and boroughs. Among the fine initiatives highly appreciated by all participants is *Libres comme l'art*, a truly original residency project that enables young primary and secondary school students the opportunity to participate in the artists' creative process, using their own creativity.

Through these guidelines, the Conseil increased its ability to identify, advise and support emerging and culturally diverse artists and those seeking to innovate or forge ties with the corporate sector. Many programs adapted to these needs were put into place, most often with the help of partners. For emerging artists, there is the ORAM program, which is now part of a three-year agreement with the Forum Jeunesse de l'île de Montréal, CRÉ and CALQ; the Prix de la relève with the Caisse de la culture; and *First Work Experiences* with the Fonds de solidarité FTQ and Service Canada. Cultural diversity was well served thanks to the Diversity Award¹ and *démArt-Mtl* with support from the ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles and Emploi-Québec. Encouraging innovation is done mainly through the *Support for Emerging Practices* program, co-funded by the CRÉ, which touches upon all disciplines.

Developing philanthropy and private funding remains a major challenge for arts groups, especially the smaller companies. A study on culture and private funding² by the Board of Trade of Metropolitan Montreal, to which the Conseil contributed, revealed not only the fragility of the creative heart, but also the very uneven distribution of private funding depending on the size of the organizations and their sphere of activity. These findings guided us in the creation of structuring initiatives, such as Go-C.A., *Arrimages*, the Table d'actions arts-affaires and, coming soon, an arts-business portal. These undertakings all target mainly small and medium-sized companies and overlooked disciplines. Fortunately, with the involvement of the Steering Committee of Montreal, Cultural Metropolis, the Foundation of Greater Montreal, the CALQ (*Mécénat Placements Culture*), and several business people, the Conseil is no longer alone in reflecting on ways of helping organizations to develop their expertise and skills in seeking private funding and donations.

We must also highlight the complete redesign of the website, in the spirit of 2.0. It enabled the Conseil to enhance its communications, in particular, and improve its positioning in the traditional as well as new media spheres, notably within social networks via its Facebook page (2,400 friends) and Twitter feed (4,300 subscribers).

A major component of the strategic plan was the optimisation of the Conseil's operations in order to establish a true board of directors, including management committees and relevant administrative rules. Furthermore, the evaluations, which so far had been the exclusive responsibility of the Conseil's

1 In collaboration with Place des Arts, the MAI, Vision Diversité, and CBC Montreal

2 *La culture à Montréal : impacts économiques et financement privé*, November 2009

members, were delegated to nine peer committees, each presided by a sitting member of the Conseil. These new five- to nine-member committees differ from traditional peer juries by their three-year mandate that favours continuity, a sense of belonging and a shared vision for the greater good of Montreal's artistic life. The directors of the board will now review and debate the recommendations of the evaluation committees, giving them more time to discuss other strategic files.

This new structure breathed new life into the Conseil by allowing it to strengthen its expertise at every level, add knowledgeable members and provide the organization with better governance practices. The Prix Korn/Ferry International – Journal Les Affaires, which the Conseil won in 2012 for its excellent governance, is a testament to the success of this operation.

The Conseil has also innovated in holding its first annual general meeting which was an opportunity to be even more transparent. The board used the occasion to report on its activities and answer questions from the 150 or so participants, mainly composed of artists, cultural managers, elected officials, and partners.

In short, the Conseil des arts de Montréal greatly evolved with this 2009-2012 strategic plan, becoming a more dynamic organization, more in tune with the realities of its milieu and better equipped to meet on-going and future challenges. Among these are digital technologies and their impact on the production, presentation and reception of artworks; interdisciplinarity, which increasingly questions artistic categories; the sharing of resources and the transfer of expertise; the governance of organizations; and residencies as a way to promote creation and mediation. We will need to make choices and set priorities, an exercise that the Conseil will undertake in the coming months by inviting all of the players involved in cultural development to participate.

In closing, I wish to thank all of the members of the Conseil who gave so much of their time to accomplish these achievements, most specifically those who completed their mandate in 2011: Manon Barbe, Michel Des Jardins, Pierre R. Desmarais, Bernard Falaise, Michèle Febvre, Erica Pomerance, Yves Sheriff, and Kiya Tabassian. I also welcome new members Philippe Baylaucq, Marilyn Burgess, Jasmine Catudal, Jean-Pierre Desrosiers, André Dupras, Karla Étienne, Claude Trudel and Lise Vaillancourt who, among other duties, will assist us in our next strategic planning process. I would especially like to thank Danielle Sauvage and her team who, with passion, efficiency and openness, turned the Conseil's ideas and decisions into reality.

Finally, many thanks to Mayor Tremblay, Helen Fotopulos and his administration for having supported the Conseil with constancy and determination. As the Mayor had promised, the Conseil's budget reached

\$12.5 million in 2012. Thanks to anticipated and steady increases, the Conseil was able to reach its strategic objectives while strengthening its support of artistic organizations working ceaselessly for the development of our city.

Report from the Executive Director Danielle Sauvage

21 poets assembled in the Atrium of the Maison du Conseil under the benevolent direction of the Poète de la cité, Claude Beausoleil, reciting poems in honour of Montreal and the Journée de la poésie... 96 students of secondary school Saint-Louis attending 6 meeting and 18 workshops in the company of choreographer Emmanuel Jouthe, thus helping him with the creation of a new work... 40 young business people – lawyers, accountants, bankers, communications specialists – deciding to join the boards of 10 contemporary music organizations brought together by Le Vivier... 20 emerging artists and 6 culturally diverse artists obtaining their first jobs within 26 professional arts groups... Some 50 citizens in the Villeray – Saint-Michel – Parc Extension borough telling their stories to filmmaker Richard Jutras, helping him write the scenario for his next film...

These compelling figures reflect a fulfilling and productive year for the Conseil des arts de Montréal. Residency programs, programs for emerging and culturally diverse artists, initiatives to help bridge the gap between business and the arts: these new avenues that the Conseil has been exploring for the past few years took on an even greater importance in 2011.

They are in large part dependent on partnerships that the Conseil has forged with various organizations and corporations, such as the Conférence régionale des élus de Montréal, Service Canada, the ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, the ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, the Fonds de solidarité FTQ, the Forum jeunesse de l'île de Montréal, Ernst & Young, McCarthy Tétrault, Scotia Bank, the Conseil des arts et des lettres du Québec, the Service de la culture de la Ville de Montréal and its boroughs, and so many others that have chosen, like us, to work toward the development of Montreal's creative artists and artistic organizations. Of particular relevance in this context is the renewal of the three-year CRÉ-CAM-CALQ agreement that will enable the investment of over \$1.5 million to "support the creation, innovativeness and diversity of professional artistic practices in the Montreal region." Whether it be *First Work Experiences*, *démArt-Mtl*, *Libres comme l'art*, *Go-C.A.*, or the new residencies in visual arts, film, dance, and poetry, these projects meet a relevant need. They also enrich the Conseil des arts de Montréal's actions that, up until the last few years, had been limited to supporting

arts organizations through its General Financial Assistance Program for Arts Organizations and its touring programs.

A Year of Major Changes

That being said, the General Financial Assistance Program was adapted over the years to meet the realities and needs of the milieu, undergoing its own transformation in 2011. Thus the Conseil announced at the beginning of the year a series of modifications pertaining to its eligibility and evaluation criteria for grant requests in order to make this program more coherent and transparent. It also announced its openness to artists' collectives in the world music, circus arts and digital arts sectors, and to music competitions.

An important change last fall was the harmonisation of the Conseil's ways of operating with those of the Conseil des arts et des lettres du Québec. Indeed, following the CALQ's decision to modify its methods of attributing multi-year grants, the CAM had to make its own adjustments. As of 2012, annual operating grants will no longer exist; going forward, there will only be biennial and quadrennial grants, along with, of course, project and special project grants. Furthermore, the various sectors will now be evaluated on an alternating basis: dance, theatre and literature during even years; music, visual arts, circus arts, and media arts during odd years. The application deadlines were modified as well.

The residency programs were enhanced in 2011 with, notably, a new residency in poetry, focussing on creation and mediation, and the appointment of Claude Beausoleil as the Poète de la cité. Accompanied by a \$25,000 bursary over two years, the poetry residency aims to promote the words of local poets, past and present. It also has a strong mediation component, just like the other residencies in dance and film created in partnership with the Accès culture network. Not to be overlooked are three new residency projects in the visual arts, taking place in Mexico, Cuba and Marseille, that promote beneficial exchanges between artists and curators from here and abroad.

Another innovation in 2011 that yielded positive results was the creation of a circus arts category within the Grand Prix du Conseil des arts de Montréal: this year's finalist, Cirque Éloize, stood out from among the other eight candidates and won the \$25,000 bursary.

Mention must be made of the Prix de Montréal pour les arts et la culture, a new awards ceremony that aims to recognize the creativity and innovativeness of Montreal artists. Produced in cooperation with a number of organizations, this event was a great success. It even secured new partners for its next edition, including the CALQ, which will present its new prize for the Montreal region, and the CRÉ, which will offer a \$10,000 bursary to an organization known for its emerging practices.

However, the most significant achievements were those involving the arts-business relationship, most specifically Go-C.A. Initiated by Jacques Dostie, Senior Partner of Ernst & Young, and Ginette Noiseux, General and Artistic Director of Espace Go, this project's aim is to provide young arts groups with new skills and expertise for their boards of directors. The project was launched in January 2011, during an evening that brought together the directors of seven young theatre companies and 21 young business people employed by Ernst & Young, McCarthy Tétrault and Scotia Bank. By the end of the evening, each arts group had signed up three new board members: an accountant, a lawyer and a banker. A meeting to take stock of the project was held nine months later and all matches were still intact, to the great satisfaction of all participants. The key to the success of this operation was the mentorship of the senior associates of each company who helped their employees solve any problems encountered along the way. The Conseil, which had participated as an observer during the meetings involving theatre companies, took up the cause and decided to pursue the experience in other disciplines. Thus, 40 business people (an advertising company having joined the initial three corporations) accepted the invitation of Le Vivier and some 30 others took part in an evening organized during the spring by the Agora de la danse. Other sectors will be solicited during the fall of 2012, so that there will be over 100 young business people involved in the Go-C.A. project by the end of the year.

This project, like so many others described in the following pages, made 2011 a year of innovation and daring. All of this would not have been possible without the remarkable openness and generous availability of all of Conseil's employees, who are often asked to take risks and go above and beyond their job descriptions. Their commitment is greatly appreciated. The members of the evaluation committees, members of the Conseil and, above all, its Chair, Louise Roy, are also an integral part of this renewal process and I thank them most heartily.

The Conseil des arts de Montréal celebrated its 55th anniversary in 2011 and will continue to innovate and forge ahead to develop new paths for the arts and culture in Montreal.

General Financial Assistance Program

In 2011, the Conseil des arts de Montréal had a budgetary envelope of \$8,506,500 for its General Financial Assistance Program. This total included the amounts allotted for annual operating grants (\$1,149,250), quadrennial operating grants (\$6,657,000), project grants (\$494,750), and special projects (\$72,000), as well as for cultural exchanges (\$33,500) and initiatives funded as part of the *Support for Emerging Practices* program (\$100,000). This represents an increase of 3.8% over last year.

In total, 334 organizations were supported by the Conseil, of which 251 received annual or multi-year funding.

Here are the highlights for each of the disciplinary sectors funded by the Conseil.

Circus Arts

For over two decades now, Montrealers have become used to hearing about the many successes of the circus milieu, from the founding of a national school to the opening of new installations – unprecedented throughout the world and devoted to training, producing and presenting the circus arts and where La TOHU is also located –, not to mention the world-wide achievements of Cirque du Soleil.

Yet, in 2011, what got the most attention were the exploits of two other organizations, which are much younger but deeply rooted in our city: Les 7 Doigts de la main and Cirque Éloize. The former distinguished itself, most notably, with its show *Traces*, presented at the Union Square Theatre in New York City; it was also included on Time magazine's list of Top 10 shows in the United States. Another outstanding production was the remount of Cirque Éloize's *ID*, at the Palais de Chaillot in Paris. Bolstered by its growing international reputation, this company proudly received from the Ville de Montréal a 30-year lease for the Gare Dalhousie, a historical building where the company had been installed since 2004.

After having previously received project grants, these two organizations, along with En Piste, were given their first annual operating grants in 2011 and enjoyed greater levels of funding thanks to a 28.5% increase in this discipline's budget. In addition, La TOHU received one-time assistance in order to help launch residency projects intended to promote research and creative works by individual artists or to host small presentations as part of its "Sans filet" series. These grants represent a total investment of \$54,000 within the General Financial Assistance Program.

Following the departure of Yves Sheriff as president of the circus arts evaluation committee, a new member will soon be appointed; until then, Gaétan Morency has accepted to act as interim chair.

Digital Arts

At the beginning of the year, the members of the digital arts evaluation committee established five priorities: offer minimum \$5,000 fixed-amount grants; maintain a budget for projects; increase the operating grant of a core institution – similar to what is done in other disciplines at the Conseil (in this case the Society for Arts and Technology (SAT) , whose grant was increased by 50%); welcome collectives that represent the sector's new currents and flexibility (2boys.tv, an atypical duo, was the first of these to obtain funding); and, lastly, reflect

on how to offer better support to the milieu's two emblematic festivals. This enabled the Conseil to increase MUTEK's grant by \$5,000. MUTEK benefitted from a further \$14,250 grant as part of the *Support for Emerging Practices* program, in order to create a digital arts presentation activity.

As for Elektra, this organization received a special project grant to which was added an amount from the cultural exchanges budget, in order to produce the first edition of the International Digital Arts Biennial (BIAN).

Two organizations received increases: the Conseil québécois des arts médiatiques (CQAM), which received an operating grant for its development plans and the positive changes made to its board and mandate; and Eastern Bloc, for the sustained growth of its activities and its dynamic role within the sector. Furthermore, Les Productions indéfinies received a special project grant to breathe life into the Silophone once again and Molior received funding for cultural exchanges, in order to represent our artists in China, with which it has forged solid and fruitful cultural partnerships. In all, 13 organizations shared a total of \$253,750.

The digital arts committee lost its chair with the departure of Michel Des Jardins; Marilyn Burgess was appointed to replace him in this position.

Visual Arts

In 2011, the visual arts sector had a budget of \$1,273,500, an increase of 2.4% compared to the previous year. The evaluation committee, which received requests from the sector's 42 groups, decided to favour those that promote the growth of the discipline, notably by targeting the development of artists' and curators' residencies, a growing phenomenon that affects Montreal's ecosystem. Thus, Quartier Éphémère, the Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec (RCAAQ) and Oboro, received special grants within this context. (Please see Residency Programs, on page 61). As well, the Centre d'art et de diffusion Clark received a special project grant for an exchange Montreal-Brooklyn.

Project grants were increased for a number of organizations, such as Art Souterrain, for the expansion of its nocturnal event in Montreal's metro system; the Contemporary Art Galleries Association of Montreal (AGAC), for the upcoming edition of its *Papier* art fair that attracts a growing number of visitors and collectors; VIVA! Art Action, which organizes performances every two years; and Mouvement Art Public (MAP). Galerie Les Territoires was welcomed for the first time, as was Diffusion aire libre, which blends literature and visual arts, and Table à Pique-Nique, which takes over public spaces in order to grace them with works by emerging artists.

The Mois de la Photo à Montréal also received funding within the *Support for Emerging Practices* program for a performance by the collective Gemmiform.

In closing, an important event in the visual arts sector should be pointed out: the first edition, in mid-December, of the *Visual Arts Awards*. Organized by the AGAC, this festive and dynamic celebration recognized the excellence of over a dozen achievements and individuals, and presented its very first tribute award to Louise Déry, director of the Galerie de l'UQAM.

Film and Video

The 22 organizations funded in the film and video sector shared \$397,500 in 2011, a 5.3% increase over last year. The film committee's priorities were to provide better and more direct support to the creative artists in this discipline. Therefore, Kino and Films de l'autre each received grant increases, while Groupe Intervention Vidéo (GIV) was given a special project grant. The Festival international du film pour enfants de Montréal also received a special grant under the heading of international cultural exchanges, as did the Rendez-vous du cinéma québécois, now known as the Fondation Québec Cinéma.

Furthermore, the Conseil welcomed a new organization: Femmes de cinéma, de la télévision et des nouveaux médias (FCTNM), for a project that involves revisiting scripts.

Michel Des Jardins, who not only presided the digital arts committee, also headed the film and video committee. The Conseil chose Philippe Baylaucq as his successor. The committee welcomed new member Lucette Lupien as well.

Dance

The General Financial Assistance Program budget for the dance sector increased slightly in 2011, going from \$1,313,500 to \$1,353,500, an increase of 3%, to serve 50 companies. This additional amount, in keeping with the priorities established by the dance evaluation committee, was used to provide grant increases to three service organizations (Circuit-Est, Diagramme gestion culturelle and the Regroupement québécois de la danse), as well as to provide operating grants to two companies, Fou Glorieux, directed by Louise Lecavalier, and Deborah Dunn's Productions Trial & Eros.

As the Conseil's three-year commitment to the Fondation Jean-Pierre Perreault came to an end, during which the Conseil had given the foundation a yearly ad-hoc donation of \$5,000, the Conseil decided to integrate this group into the General Financial Assistance Program and give it a project grant in the same amount. This way, the foundation can expand its mandate of preserving and promoting the choreographic heritage of artists other than Jean-Pierre Perreault.

The dance sector also gave a \$5,000 special project grant to the Festival TransAmériques to organize its symposium entitled *Accompagner la création*, which brought together participants from several companies

who discussed the needs of creators, both emerging and seasoned. As for the Compagnie Marie Chouinard, it received a \$15,000 grant as part of *Support for Emerging Practices* for a first choreographic work for panoscope involving digital artist Luc Courchesne.

Daniel Léveillé nouvelle danse received a special project grant of \$10,000 for cultural exchanges, enabling its director general to accept the invitation of the Théâtre de Vanves, in France, to introduce French audiences to mostly emerging Montreal creative artists and performers. Marie-Andrée Gougeon produced the series *Focus Danse Québec*, presented at the Festival Artdansthé, accompanied by a *Week-end Danse Québec* at the Atelier de Paris, located at the Cartoucherie. This showcase, spread over 15 days, included 16 performances of ten different productions, two conferences, a workshop, and a round-table that brought together some 50 artists and artisans, including Fred Gravel, La 2e Porte à gauche, Julie-Andrée T, Martin Bélanger, Marie Béland, Nicolas Cantin, and Dominique Porte.

In the spring, during the Festival TransAmériques festivities, the Regroupement québécois de la danse (RQD) unveiled its Plan directeur de la danse professionnelle au Québec 2011-2021, the result of an exemplary consultation and cooperation process held during the Grands Chantiers de la danse. This publication paints the portrait of the Montreal, if not Quebec, dance scene. Representatives of the RQD were invited to present this master plan to the members of the Conseil des arts de Montréal at their fall annual meeting.

Another key event for Montreal's dance community was the creation, in November, of the Prix de la danse de Montréal and its presentation to the very first recipient, choreographer and performer Louise Lecavalier, a prominent and iconic figure on our local dance scene.

Following the departure of Michèle Febvre, Lucie Boissinot became the current chair of the dance committee.

Multidisciplinary Presentation

The multidisciplinary presentation sector brings together venues, festivals and multidisciplinary events, namely ten organizations that shared a budget of \$200,000 in 2011. Many of them had grant increases this year and a service organization, the English-Language Arts Network (ELAN), was given its first project grant.

The Council has also given a special grant to Vues d'Afrique in recognition of the efforts of the past year to improve its governance.

The evaluation committee is composed of members from various committees and was headed, in 2011, by Yves Sheriff.

Literature

In literature, the members of the evaluation committee chose to emphasize literary cultural periodicals.

The budget envelope for this sector went from \$398,000 to \$418,000, an increase of 5%. Among the 41 funded organizations, it was essentially publications such as *Liberté*, *Contre-Jour*, *Estuaire*, and *Les Écrits* that benefitted from this increase. Similarly, two magazines received special project grants: *Espace*, to celebrate the publication of its 100th edition; and *Spirale*, to improve its *Radio-Spirale* project, now accessible on a new platform.

The Conseil also decided to give three \$1,000 bursaries to the Association des libraires du Québec to recognize three youth-literature writers. This was a new initiative by this dynamic association, which fits in perfectly with the Conseil's desire to offer better and more direct assistance to creative artists in the literary field. This initiative will be repeated every year.

It should be noted that a member of the literature evaluation committee, Élise Turcotte, was awarded the Grand Prix du Livre de Montréal for her novel *Guyana* and that author Carole David joined the committee this year.

Music

The budget for the music sector in 2011 was \$1,957,500, an increase of 4.25% over the previous year. This increase enabled the Conseil to provide project grants for world-music competitions and artists' collectives, thereby better adapting to the realities of the milieu. There were 79 companies that benefitted from the General Financial Assistance Program this year. Furthermore, thanks to the *Support for Emerging Practices* program, \$29,000 was provided to the Société de musique contemporaine du Québec and to Productions Totem Contemporain for special projects aimed at youths.

The Conseil supported several interesting projects, such as the show *Corps sonore*, by the 14 Lieux organization, that blended electroacoustic music and dance by composer Martin Messier; the project *Chants de deuil, chants de vie*, featuring the Aboriginal singers' group Odaya and Rwandan percussionists Ingoma Nshya; as well as the special project of symphonic collaboration between Bradyworks and VivaVoce.

Also, 11 organizations received their first project grant. They were: the Canadian International Organ Competition, Montreal International Musical Competition, 14 Lieux, Ensemble Chorum, Ensemble Transmission, Angèle Dubeau and La Pietà, OktoEcho, and the world-music artists' collectives Cordâme, Duo Turco, Odaya, and Trio Espresso.

Moreover, a \$3,000 bursary was given to the Molinari Quartet for its event *The Quartet According to Schnittke*, which won the Concert of the year – Montreal prize during the Opus Prize Gala organized by the Conseil québécois de la musique.

Lastly, as Kiya Tabassian's mandate at the Conseil came to an end, André Dupras succeeded him at the head of the music evaluation committee, which also welcomed two new members, Matthias Maute and Hélène Prévost.

New Artistic Practices

This evolving sector remained fairly unchanged in 2011. It encompassed only a dozen companies and had a budget of \$92,500 – an increase of 16% over 2010 – to which were added grants totalling \$29,250 as part of the *Support for Emerging Practices* program.

Many organizations received increased operating grants. This was the case for DARE-DARE, in recognition of its work within its close community and its practices related to public art as well as to emerging artists. Support for Les Escapes Improbables de Montréal, PME-ART and the Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec (RIAQ) was also increased. All three – which had been receiving project grants until now – received first-time operating grants: a double benefit which recognizes their contributions to the development and growth of this sector. Other than specific aid for Mobile Home, which blends various disciplines (including the circus arts), an amount was given to the Péristyle Nomade project, known for its original approach and its willingness to showcase new artistic practices. As for Les Filles électriques, this group received help from the *Support for Emerging Practices* program to explore and adapt digital technology to one of their performances (*La Mariée virtuelle*), as well as Usine C for the project *Trieste* by Marie Brassard.

The new artistic practices committee, which had been presided until December by Yves Sheriff, is now headed by Jasmine Catudal.

Theatre

In theatre, 68 companies shared a total of \$2,403,000: 33 received quadrennial grants, 16 received annual grants and 19 received project grants, including three special projects. In keeping with its strategic objective of promoting the inclusion of emerging artists, the Conseil once again favoured the insertion and organizational strengthening of a number of young companies, whose artistic excellence and dynamism made, in the eyes of the theatre evaluation committee, an important contribution to Montreal's theatre scene. Therefore, seven organizations, including two Anglophone companies, received their first grants from the Conseil: Productions Hôtel-Motel, Regroupement des éternels pigistes, Scapegoat Carnivale Theatre, Talisman Theatre, Théâtre Terre des Hommes, Théâtre sans domicile fixe, and ZAL (Zone artistique libre). Among those that received both operating grants and increased funding were the Festival du Jamais Lu and Les Trois Jours de Casteliers, as well as Aux Écuries, a centre for theatrical creation and presentation, which opened its doors last October.

At the international level, the sector did not hesitate, again this year, to help certain companies in their efforts to broaden their reach through specific activities. Thus, under the cultural exchanges banner, Imago Theatre

received funding to present its coproduction, *Ana*, in Scotland; and special funding was given to the Festival TransAmériques for its symposium, *Accompagner la création*, held in June 2011.

It was a season for dialogue and reflection and, in certain cases, for reappraising the mandates of various theatre companies and the issues they face. For many of them that have reached their 25-year and even 50-year milestone, the fall of 2011 was a fertile period for taking stock and reviewing the situation of theatre practice in Quebec, in all of its many expressions. In fact, Montreal hosted three conferences in just less than 30 days. The first was the 12th Congrès du Conseil québécois du théâtre (CQT), on November 4 and 5, on the theme of “institutional theatres.” Next came a symposium that featured equally lively debates between practitioners involved in theatre for young audiences, held on November 18 and 19, at the Maison de la culture Plateau Mont-Royal. Entitled “*Au feu! c’est comment qu’on va où?*”, this event brought together some 100 participants (artists, presenters, teachers) who took a close look at the choices made by a new generation of theatre creators through works aimed specifically at younger audiences. Finally, the Association québécoise des marionnettistes held their conference on puppetry from December 1 to 3: coupled with the group’s 30th anniversary, this major event enabled organizers to get a socio-economic picture of the members of the association and to take stock of the evolution and current challenges facing this practice. The Conseil des arts de Montréal was present at all these important gatherings that were not only enriching for the theatre milieu itself, but also crucial for understanding the global development of this artistic discipline. Despite tight financial constraints, the Conseil was delighted to participate in the pursuit of the ideals expressed by the sector on these various occasions.

Programs

Touring Program

The Conseil des arts de Montréal’s touring program celebrated its 29th season this year, with its usual eclectic and exciting program: 78 different artistic proposals representing 434 events, presented by 47 organizations in 130 venues (located in the city’s 19 boroughs and 11 reconstituted cities). Behind these figures – a total investment of \$1,022,270 – is the vitality of Montreal’s artistic creativity and the Conseil’s firm resolve to reach out to the greatest number of citizens possible. Indeed, over 70,000 people went to their local maison de la culture, cultural centre, library, or neighborhood church to applaud the Conseil’s lineup.

The performing arts are always in demand, representing 85% (or \$862,660) of the *Conseil des arts de Montréal* en tournée budget. As in every year, the music sector received the lion’s share of this amount

(\$447,805), with \$180,000 going to the Orchestre métropolitain to present 18 concerts in nine municipal venues: Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Saint-Léonard, Maisonneuve, Outremont, Verdun, Ahuntsic-Cartierville, Pierrefonds, Saint-Laurent, and Pointe-Claire. However, 12 other music ensembles – baroque, classic, contemporary, jazz, and world music – were also a hit among citizens. In theatre, 12 companies shared \$225,870: among them were Repercussion Theatre, which presents Shakespeare plays in parks throughout the summer, Théâtre de l’Opsis and Projet Porte-Parole, which organized major tours. In dance, eight organizations, including Les Imprudances, Compagnie Otra Orilla and Grand Poney, thrilled Montreal audiences.

In the visual arts, the Conseil invested \$75,880 to support the tours of three new exhibitions: *Le goût du noir*, *Avant la photographie-Before Photography* and *Nincheri Profane*. *Le goût du noir*, curated by François-Xavier Marange, features seven artists from the Atelier Circulaire who use blackness in printmaking. Opening at the Maison de la culture Marie-Uguay during summer 2011, the exhibition will travel to six other venues until the end of fall 2012. Created and organized by Dazibao, *Avant la photographie-Before Photography* features the photographs of artist Chuck Samuel and will tour throughout 2012 across Montreal. As for *Nincheri Profane*, this exhibition organized by the Musée du Château Dufresne was devoted to the murals and stained-glass windows created during the 1930s by artist Guido Nincheri at the request of the Dufresne brothers; the exhibition continues its tour until January 2013, closing at the Stewart Hall Gallery. Municipal presentation venues also hosted exhibitions organized during the previous year, such as *Travailler sous pression*, put together by Graff, centre de conception graphique, and featuring six artists and their prints; *Tarot de Montréal*, organized by the Centre d’art et de diffusion Clark with the participation of 22 artists whose numbers mirrored the amount of cards in the deck of this beguiling game; and, lastly, *10 ans d’urgence*, a retrospective produced by the ATSA.

Another activity that promoted visual artists was the Portraits d’artistes project, this year featuring Chie Chien Wang and Jocelyne Allouche. Their works were added to those of Isabelle Hayeur and Gabor Szilasi, which were already touring various municipal venues.

In film, five organizations shared a total of \$45,550: the Festival international du film pour enfants de Montréal, International Festival of Films on Art, Fondation Québec Cinéma (Rendez-vous du cinéma québécois), L’œil vif, and the Rencontres internationales du documentaire de Montréal.

And in literature, three organizations benefitted from grants totalling \$38,180: the Association des écrivaines et des écrivains québécois pour la jeunesse, which pursued its cultural and mediation activities in

municipal libraries; the Centre des auteurs dramatiques (CEAD), which invited audiences to discover the world of playwrights; and Voyageurs immobiles, a creative group whose interdisciplinary production, *Platero et moi*, was based on a poem by Spanish writer Juan Ramon Jimenez. Also, a new Portrait d'écrivain devoted to Michaël Delisle was added to the one featuring Francine Noël: these units, equipped with a television screen and earphones, allow the public to watch a short interview with a writer, enticing them to then borrow one of his or her books from the library.

In closing, the *People's Choice* contest was won this year by Simoniaques Théâtre for its production, *Sauce Brune*; Théâtre Le Carrousel was given a special mention for its show, *Le bruit des os qui craquent*. The winner received a work of art from young artist Karine Giboulo, entitled *Les Bleus (all you can eat)*, as a token of appreciation.

Residency Program

The Conseil des arts de Montréal's residency program was bolstered this year by several new initiatives. One of the most striking examples was undoubtedly Poète de la Cité, a residency focused on cultural creation and mediation and accompanied by a \$25,000 bursary over two years. The first beneficiary was Montreal poet Claude Beausoleil. Inspired by similar undertakings in Toronto and Calgary, and other Anglo-Saxon cities around the world, this poetry residency aims to give voice to our local poets, current and past. The Poète de la Cité gets involved in cultural events and relevant policies; he/she is also the initiator of an annual event devoted to poetry and presented at the aptly named Édifice Gaston-Miron.

Continuing in the literature area, the writers' residencies organized in Montreal's municipal and borough libraries were also a tremendous success. This year, the Rosemont–La Petite-Patrie borough hosted Hélène Monette at the Bibliothèque La Petite-Patrie, while two author-cartoonists, Iris Boudreau and Sylvie-Anne Ménard, were in residence at the Bibliothèque Frontenac in the Ville-Marie borough. Each of these residencies was funded for a total of \$15,000, with the Conseil contributing \$10,000 and the borough or municipality, \$5,000.

Other developments in 2011 were the dance and film residencies. Filmmaker Richard Jutras was chosen as the first artist in residence in the Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension borough, through the Hors les Murs program. Produced in cooperation with the borough and the Direction de la culture et du patrimoine de la Ville de Montréal, this residency enables filmmakers to start or pursue a creative project while conducting a cultural mediation activity with the neighborhood's citizens. The filmmaker receives a \$15,000 bursary, of which \$7,000 comes from the Conseil, \$4,000 from the borough and \$4,000 from the Direction de la culture et du patrimoine.

The boroughs and the Accès culture network also joined forces with the Conseil des arts de Montréal to launch a residency for creating and presenting dance. The goal of this project is to mount and tour a work that will take into account the particularities of the various venues and adapt itself as it travels throughout the network of the maisons de la culture. The Louise Bédard Danse company was chosen for this first residency and received \$15,000 in funding. To this amount are added technical support and assistance by the Accès culture network, as well as a tour of the shows whose fees will be covered by the Conseil as part of its Touring Program.

Launched last year, the Ateliers studios Saguenay-Montréal residency is the result of a partnership between the Conseil des arts de Montréal, Conseil des arts du Saguenay and Conseil des arts et des lettres du Québec. The first culturally diverse Montreal artist working in new media to receive a \$10,000 bursary for a three-month stay in Saguenay, at the ateliers TOUTTOUT and Espace Virtuel, was Malina Cailean, a Romanian artist. At the same time, an artist from Saguenay came to spend three months at the Oboro artists centre, in Montreal.

Visual art residencies were enriched this year by new projects. Quartier éphémère, which has housed the Conseil's Résidence des Amériques for the past five years, was given funding for an exchange with the city of Marseille – named European Cultural Capital 2013 – and the Centre Astérides. The centre will therefore host an artist and a curator from Montreal, based on the Résidence des Amériques model, whose research projects and creative works will enjoy greater exposure in the Mediterranean region. Similarly, the Conseil also provided financial aid to the Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec (RCAAQ) for an artist-curator residency in Havana, though an agreement with the Ludwig Foundation. This is the first time that networking and training activities and workshops on artistic practices have been organized between Montreal and Cuba. In the same vein of these recurring exchanges between curators, Oboro received support from the cultural exchanges program to enter into an agreement with the Laboratorio Alameda, in Mexico. Also in keeping with the desire to forge neighborhood ties and circulate works between cities, the Centre d'art et de diffusion Clark obtained a special project grant to pair artist-run centres and galleries in Montréal with their peers in Brooklyn.

But the core of the Residency Program remains *Libres comme l'art*, an initiative that, since 2009, has aimed to promote the academic success of youngsters on the Island of Montreal, thanks to contact with professional creative artists. Produced in partnership with the CRÉ, the program *Une école montréalaise pour tous* of the ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport and the five Montreal island school boards, the program was given a \$153,760 budget in 2011. Eleven organizations

therefore had the privilege of working alongside and creating with the students: Bouge de là, Atelier du conte en musique et en images, Compagnie musicale La Nef, and Centre Turbine in primary schools; and Corporation Wapikoni Mobile, PRIM, Danse Carpe Diem, Ensemble Constantinople, Créations musicales François Richard, Quatuor Bozzini, and Péristyle Nomade in secondary schools.

Lastly, the *Prélude* program, a collaboration between the Conseil des arts de Montréal, Cirque du Soleil and La Tohu, pursued its goal of giving emerging artists living in Saint-Michel the opportunity to begin their artistic journey and promote their professional development. For this project, the Conseil puts its rehearsal studios at the disposal of young artists; the cultural diversity project manager also provides specialized support regarding access to resources, career management and professional development.

Other Programs

For the past few years, the inclusion of emerging and culturally diverse artists and support for innovation have been at the heart of the new projects and programs developed by the Conseil des arts de Montréal, with help from its various partnerships. One of the most important ones is between the CRÉ, CALQ and CAM, renewed in 2011 for a period of three years. This agreement promotes the development of emerging artists and writers, the renewal of creative and innovative endeavours, and the practices that reflect the diversity of cultural expressions and blended artistic styles, such as the practices of professional Aboriginal artists and writers. The financial commitment of the partners is divided in the following manner: \$521,000 from the CAM, \$515,000 from the CALQ, \$385,000 from the CRÉ, and \$133,000 from the Forum Jeunesse de l'île de Montréal.

In terms of emerging artists, the Conseil des arts de Montréal is active on several fronts. The project with the greatest impact is undoubtedly *Support for First Work Experiences in Arts-Related Positions*, which enabled 20 interns to cut their teeth within professional arts organizations during 2010-2011. Funding for the project (over \$300,000 this year) was provided by Service Canada as part of its youth employment strategy, the Fonds de solidarité FTQ and Forum jeunesse de l'île de Montréal. The rate of retention is exceptional: this year, 15 interns remained employed by their organizations.

The Info-Arts Montréal get-togethers were also a great success. These information and networking sessions were organized at the Maison du Conseil and each attracted over 100 young artists. On May 26, 2011, visual, fine crafts and media artists were invited to meet specialists who provided them with a range of information and support services. On December 8, emerging and culturally diverse musicians were offered a workshop on writing bursary and grant applications.

These meetings at the Conseil complement the training and networking activities organized by the various organizations funded by the Conseil for this purpose. A \$5,000 grant was given to the following seven groups to organize these activities: the Conseil des métiers d'art du Québec, Festival du nouveau cinéma de Montréal, Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), Society for Arts and Technology (SAT), English-Language Arts Network (ELAN), Organisation québécoise pour le réseautage culturel, and Doc Circuit Montréal. As for the *Artère* newsletter, it continued to be a helpful tool for young creative artists: 1,762 of them are listed in the directory and 5,781 are subscribers. This project is funded by the Ville de Montréal as part of an agreement with the ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.

Another original activity that promoted emerging talent was the *Baronesque!* exhibition, organized in April 2011, in cooperation with Baron magazine: nine up-and-coming visual artists showed their work during six weeks, taking over the mezzanine of La Maison du Conseil with their creativity and daring.

There were also a number of initiatives within the cultural diversity file. For instance, the *démArt-Mtl* project was launched thanks to the financial support of Défi Montréal, a program of the ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, in partnership with Emploi-Québec and the CRÉ. This project, which offers internships in professional environments to culturally diverse artists, is an incentive to enable them to develop their artistic practice and learn how Montreal's artistic sector operates. Furthermore, while contributing to the development of the host organization, the artists ensure their long-term employability. Six organizations – the UNEQ, Segal Centre for the Performing Arts, Coop vidéo de Montréal, Théâtre à l'Envers, Innovations en concert, and Galerie Les Territoires – each received a \$15,000 grant to host six immigrant artists.

The Conseil also took part for a total of \$ 30 000 in the renewal of the three-year Vivacité agreement, piloted by the Conseil des arts et des lettres du Québec in partnership with the Canada Council for the Arts, Conférence régionale des élus de Montréal, Foundation of Greater Montreal, and the ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles. This agreement aims to recognize the contribution of immigrant artists and young professionals to Montreal's artistic and cultural life, promote the contribution of immigrant and visible minority artists and support them financially as they begin to integrate and participate in the professional sector.

The *Summary of the Policy for the Promotion and Development of Cultural Diversity in the Arts (2006-2010)*, launched during the fall in the presence of Minister Kathleen Weil, outlined what has been accomplished

so far and identified actions to be taken in the future.

Another of the Conseil des arts de Montréal's preoccupations is the business-arts relationship. In 2011, the Conseil continued its discussions and reflections with the Table d'action arts-affaires and contributed to the Jeune Chambre de commerce de Montréal's *Arrimages* project, which can now fly on its own wings. It also encouraged and supported young organizations wishing to take part in the fiscal sponsorship project: this year, donors provided \$143,750 to over a dozen arts groups, an increase of 37.2% over last year, proving without a doubt the popularity and impact of this program among its beneficiaries.

The Conseil is also delighted with its involvement in the Go-C.A. project, produced in collaboration with the private sector (Ernst & Young, McCarthy Tétrault, Scotia Bank, and the Bleublancrouge advertising agency), which enabled ten organizations, members of the Le Vivier group, to each attract four new board members. The objective of this initiative is to strengthen the boards of the more vulnerable arts organizations, thereby ensuring their development.

Prizes

The Grand Prix

On March 25, 2011, the 26th Grand Prix du Conseil des arts de Montréal was presented to Cirque Éloize for the creation of its remarkable production, *ID*, which opened the first edition of the Complètement Cirque international festival, and in recognition of the group's impressive global renown. This prize, accompanied by a \$25,000 bursary, was awarded at the end of a luncheon that brought together some 800 people from the municipal, business and artistic communities. Each of the eight finalists received a \$5,000 bursary offered by a Montreal arts patron.

The finalists were:

Eastern Bloc, in digital arts, for its production and exhibition centre that devotes itself, with great energy and innovation, to new media and emerging practices. Patron: Richard Bruno.

Association des galeries d'art contemporain and Art Souterrain, in visual arts, for an outstanding year focused on presenting and increasing awareness of contemporary art. Patron: Maurice Forget.

Coop vidéo de Montréal, in film/video, for its exemplary support of independent film, its catalogue that now represents an important part of Quebec's cinematographic heritage and its openness to emerging artists. Patron: René Malo.

Agora de la danse, in dance, for its essential role in promoting the vitality of choreographic creation and its 20 years devoted to developing audiences for contemporary dance. Patron: Alvin Segal,

chairman and CEO of Peerless Clothing.

L'Inconvénient magazine, in literature, for the quality of its editorial content that has prevailed for over 10 years, the relevance of the topics covered, the fields of investigation explored, and the discussions they inspire. Patron: Peter McAuslan, president of McAuslan Brewing.

Off Festival de jazz de Montréal, in music, for the daring and high quality programming of its 11th edition, which enabled it, more than ever, to establish its identity and autonomy. Patron: David Sela.

Théâtre La Chapelle, in new artistic practices, for its programming and philosophy focused on emerging practices, young artists and trail-blazing creativity. Patron: Luc Plamondon.

Compagnie Jean-Duceppe, in theatre, for its contribution to Montreal's outstanding theatre scene and, specifically, for its exceptional 2009-2010 season devoted entirely to new Quebec works. Patron: Pierre R. Desmarais.

The patron in the circus arts category was Jean-Pierre Desrosiers, partner at Fasken Martineau.

The jury, presided by the Chair of the Conseil des arts de Montréal, Louise Roy, was composed of the following four people: Sophie Cadieux, actress and president of the Théâtre La Banquette arrière; Phoebe Greenberg, director and founder of DHC Art Foundation; Christian Paire, director general of the Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM); and Robert Parizeau, chairman of Aon Parizeau Inc.

In keeping with a tradition established when the Grand Prix was first created, the Conseil also presented an original work of art by a Montreal artist to the winner of last year's Grand Prix. Consequently, Alain Mongeau (MUTEK) and Alain Thibault (Elektra) each received a digital print by artist Isabelle Hayeur, entitled *Chemical Coast* (Arthur Kill).

Prix de Montréal pour les arts et la culture

Organized for the first time in November 2011, this new award ceremony grouped together four prizes that had previously been presented during the Grand Prix luncheon, as well as prizes offered by the Ville de Montréal and new prizes offered by partners. Added to this list were the Poète de la Cité residency and an Award of Merit presented by the Conseil to a Montrealer who has supported the cultural milieu throughout his or her career.

This sold-out event, which featured over \$100,000 in bursaries, was co-hosted by Carole Laure and her son Tomas Furey and held at the new Bourgie Hall of the Montreal Museum of Fine Arts. The 450 participants were then invited to celebrate the winners during a reception held at the Verrière.

Here are the winners of this first edition:

Prix de la relève Caisse de la culture (\$5,000): OFF.T.A., for its active and meaningful role in decompartmentalizing the practices of emerging artists and promoting their work. This prize recognizes the efforts of up-and-coming artists and designers and young professional organizations that are taking meaningful action in their milieu.

Diversity award (a value of \$25,000): D'Harmo Monde, for its original and hybridized compositions that are both modern and eclectic. Five partners – the Conseil des arts de Montréal, CBC Montréal, MAI-Montréal arts interculturels, Place des Arts, and Vision Diversité – joined forces to recognize a culturally diverse world-music artist or artists' collective in Montreal. The Diversity award includes creative residencies and several opportunities to present public concerts, as well as a radio broadcast.

Prix Pratt & Whitney Canada: Les Elles de l'art (\$5,000), presented to Nadia Myre, for her work which delves into the contemporary realities of Aboriginal nations; and **Nature de l'art** (\$5,000), to Thomas Kneubühler for his thought-provoking pieces that explore the relationship between society and technology.

Prix François-Houdé (\$5,000): Jessica Beauchemin, a wood artist, for her great mastery. The Prix François-Houdé is presented by the Ville de Montréal in cooperation with the Conseil des métiers d'art du Québec and rewards excellence in fine crafts created in Montreal.

Bourse Phyllis-Lambert Design Montréal (\$10,000): Guillaume Sasseville, for his unique creative process. Established in honour of Phyllis Lambert, the Design Montréal bursary is presented to a Montreal designer who has less than 10 years' experience and stands out thanks to the exceptional quality of his or her training and creative output.

Poète de la Cité (\$25,000): Claude Beausoleil, first recipient of this new poetry residency.

Prix Tourisme Montréal du rayonnement international (\$5,000): Arcade Fire, for its enormous success on the international stage and for the way the group expresses its attachment to Montreal.

Prix du gestionnaire culturel de la Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux de HEC Montréal (\$5,000): François Bédard, Director General of the Festival international de Lanaudière, for his involvement in the arts milieu for many years and his fervent commitment to artistic organizations.

Conseil des arts de Montréal Award of Merit: Charles Lapointe, president and CEO of Tourisme Montréal, for his tireless work within a number of Montreal artistic organizations and his contribution to the advancement of the city's cultural tourism. Presented on this occasion for the very first time, the Award of Merit also included a work of art by Nadia Myre, entitled *80's Heartbreak*.

Prix Arts-Affaires de Montréal

The fifth edition of the Prix Arts-Affaires de Montréal, organized in cooperation with the Board of Trade of Metropolitan Montreal, was held at Excentris, in May 2011. This event, which recognizes the contribution of the business sector to the cultural and artistic development of Montreal, rewards companies or individuals that get involved in a variety of ways: prestige or service sponsorships, philanthropic activities, corporate collections, donations to fund-raising campaigns, participating on boards, offering professional expertise, etc. This year, a new category was added, Business Volunteer, to recognize the outstanding contribution of an individual within an organization.

The jury, composed of Anne-Claude Bacon, Pierre Dufour, Florence Junca-Adenot, Francine Léger, and Yves Sheriff, chose the following winners: Groupe S.M. International Inc. (Large Entreprise), Georges Laoun Opticien (SME), Jean-Pierre Desrosiers (Arts/Business Personality), and Michelle Cormier (Business Volunteer). The jury also gave a special mention to Quincaillerie Delorimier.

La Maison du Conseil des arts de Montréal

La Maison du Conseil des arts de Montréal continues to be well used by creative artists in need of rehearsal halls. The three spacious studios that are at their disposal – a large room for dance, a studio for theatre or music, and a third space for music – are rented all year long. In 2011, 322 organizations occupied these studios for a total of 9,754 hours. As always, dancers are the most frequent users: 197 individuals or groups rented the space for 5,874 hours.

The Atrium and Salle baroque are also in high demand for all sorts of events: book and CD launches, press conferences, benefit events, film shoots, conferences, and even anniversary celebrations and wedding receptions. The mezzanine is an ideal location for exhibitions, such as the *Baronesque!* show devoted to emerging artists. Of course, the Conseil des arts de Montréal and its tenants (Conseil du patrimoine, BJM Danse and, until recently, Diversité Artistique Montréal) also make frequent use of these spaces.

Crédits photographiques :

Couverture : Caroline Hayeur

Page 8 : Theatre T & Cie / Valérie Remise

Page 16 : Damian Siqueiros

Page 22 : Céline Lalonde

Page 24 : Caroline Laberge

Page 30 : Pierre Dury

Toute reproduction intégrale ou partielle des textes
et des images de ce rapport, par quelque procédé
que ce soit, tant électronique que mécanique,
ne peut être faite sans l'autorisation écrite du Conseil
des arts de Montréal et des titulaires des droits d'auteur.

Conseil des arts de Montréal

Édifice Gaston-Miron

1210, rue Sherbrooke Est

Montréal (Québec) H2L 1L9

514-280-3580

www.artsmontreal.org

Conception graphique : epicentre.qc.ca

Impression : L'Empreinte

ISBN : 978-2-9811159-7-3

Dépôt légal

Bibliothèque nationale du Québec, 2012

Bibliothèque et Archives Canada, 2012

Imprimé sur du papier 100 % recyclé.

CONSEIL DES **ARTS**
DE **MONTREAL**

Montréal